国家教材委员会专家委员会审核通过 2021

普通高中教科书

艺术 | 音乐 情境表演

YI SHU

选择性必修 2

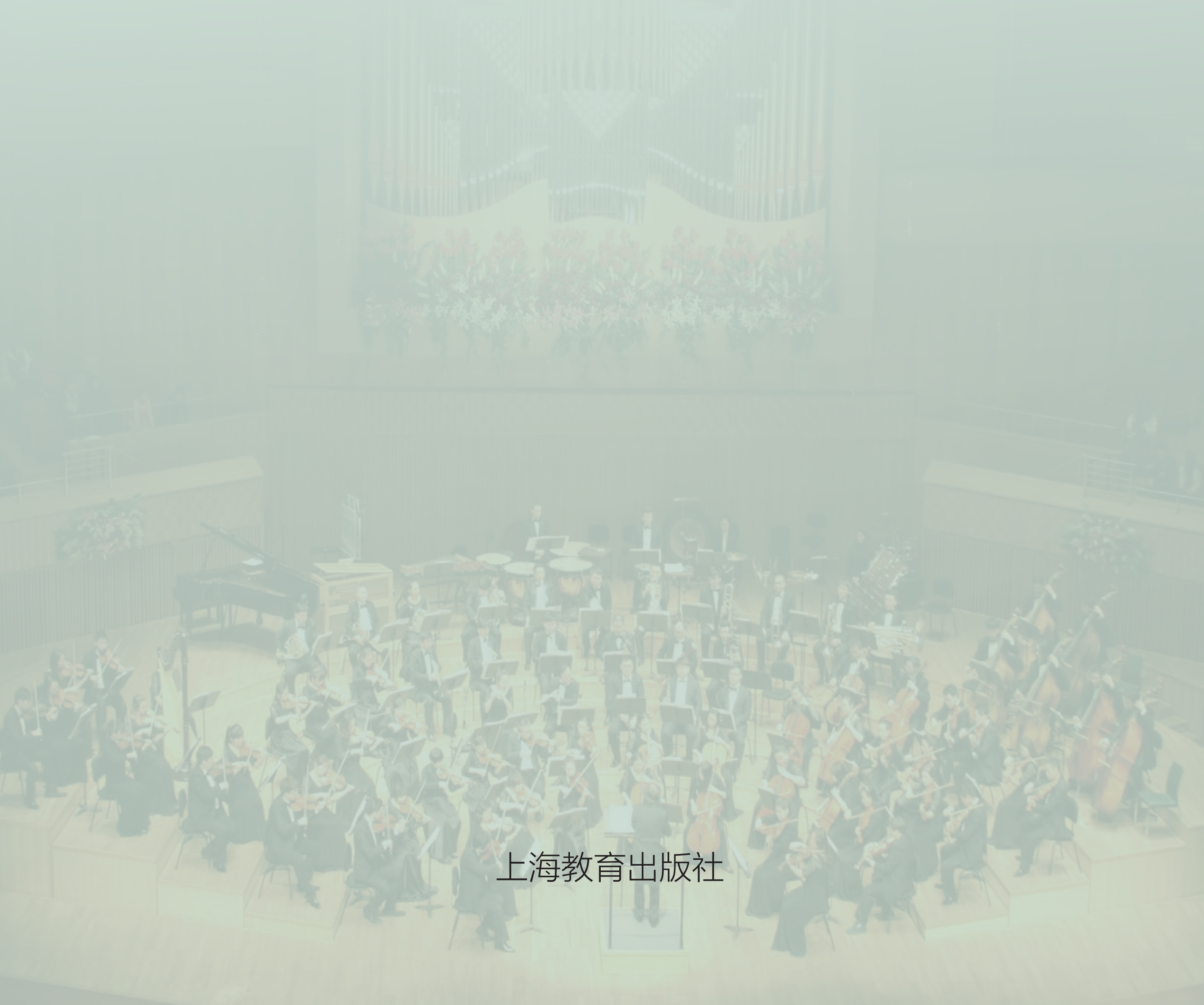
上海教育出版社

普通高中教科书

艺术

选择性必修 2

音乐情境表演



上海教育出版社

主　　编　孙惠柱
副 主 编　沈　亮　徐韧刚
本册主编　王　勇
本册副主编　史炯华　洪　丁
本册编写人员　宋丹妮　童　岚　赵宣雯　桂　敏　董永刚　张晓东　赵文慧

责任编辑　苗　宇
装帧设计　王　捷　郑　艺

本册教材部分图片由图虫·创意、视觉中国提供

普通高中教科书　艺术　选择性必修 2　音乐情境表演
上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出　　版　上海教育出版社有限公司（上海市闵行区号景路 159 弄 C 座）
发　　行　上海新华书店
印　　刷　上海锦佳印刷有限公司
版　　次　2021 年 8 月第 1 版
印　　次　2023 年 7 月第 5 次
开　　本　890 × 1240　1/16
印　　张　7.5
字　　数　187 千字
书　　号　978–7–5720–0691–3/G · 0524
定　　价　14.90 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题，请拨打 021–64319241；
如发现印、装问题，请拨打 021–64373213，我社负责调换。
全国物价举报电话：12315

声明　按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

致同学们

《音乐情境表演》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017 年版 2020 年修订)》编写,是以情境化表演为主的学习和实践活动,按照音乐学科的特点,包括歌唱、演奏、戏曲表演、音乐剧等内容。你们在欣赏和学习时,不仅能感受不同音乐体裁的艺术特征,还可以依据情境选择合适的音乐作品,进行变化表演或即兴表演,从而形成对多元音乐文化的价值判断和文化认同。同时,通过链接戏剧、舞蹈等表演艺术门类,你们可以创造性地运用多种音乐表现形式,在合作、交流、表演中,提升音乐情境中的艺术表现力。

本册以乐种、体裁为要素进行单元分类,包括“绪论”,以及“悠扬歌声”“缤纷器乐”“中国戏曲”“绚丽舞台”四个单元。每个单元由四课构成,分别选取了中外经典音乐作品进行鉴赏、分析。在经典范本的赏析、主题式和探究性的学习中,你们能够感受音乐作品的不同风格,体会作品所表现的内心情感,在此基础上可以开展实践模仿、创编活动、情境表演,最终通过音乐感知生命、理解文化、表达自我。

本册设置了不同形式的学习,包括范例赏析、感知理解、体验活动、思考评价、拓展研究、知识点击等栏目。这些是你们学习的支架,将引导你们欣赏、分析、理解、体验、评价、探究,最终在单元化的学习中创编、表演不同风格的音乐作品。

编者

2020 年 6 月

目　录

绪论　内于心外于形的音乐情境表演 \ 3

第一单元　悠扬歌声 \ 9

第一课　劳动歌者　传递心声 \ 10

为劳动歌唱；为生活歌唱

第二课　绚丽民族　流淌歌声 \ 16

让方言走进歌声；让歌声传遍四方

第三课　悠扬旋律　意蕴之声 \ 22

文学的思想内涵；歌曲的艺术价值

第四课　时代画卷　梦想新声 \ 28

新时代下的歌唱；人民群众的心声

第二单元　缤纷器乐 \ 37

第一课　古韵妙音　汇景写意 \ 38

中国古老的声音；古希腊的器乐文化

第二课　中国民乐　情韵互融 \ 44

上海的本土音乐；民族乐器的相互融合

第三课　西方器乐　和谐之美 \ 50

器乐组合的形式；交响音乐的宏伟篇章

第四课　博古纳今　传承创新 \ 56

乐器创新；表演形式创新

第三单元　中国戏曲 \ 63

第一课　梨园风韵　国粹芳华 \ 64

京剧行当的特色演绎；京剧唱腔的人物塑造

第二课　盛世元音　水磨情长 \ 70

昆曲艺术的形式之美；昆曲唱腔的情韵表达

第三课　百花齐放　锦绣中华 \ 76

情深意长的“东方歌剧”——越剧；快人快语的“花腔戏”——黄梅戏

第四课　旧曲新唱　百年流芳 \ 82

跨界而生的“戏歌”；中西合璧的“演绎”

第四单元　绚丽舞台 \ 89

第一课　中国歌剧　兼容并蓄 \ 90

借鉴探索；传承发展

第二课　歌情乐韵　多元表达 \ 96

民族个性；时代融合

第三课　视觉营造　虚实互补 \ 102

古典与现代；写实与抽象

第四课　精彩舞台　情境交融 \ 108

实景表达；浸润体验

窗含西嶺千龝雪
門泊東吳萬里船

绪论

内于心外于形的音乐情境表演

音乐情境表演不仅需要理解作品的主题意境，还要对音乐作品的创作手法有一定的认知和实践能力，形成创意思维，在舞台情境或真实情境中加以呈现。

印象·西湖　山水实景演出
导演：张艺谋、王潮歌、樊跃

绪论　内于心外于形的音乐情境表演

“情境”在《辞海》中解释为人在进行某种行为时所处的社会环境以及人们社会行为产生的具体条件。由此可见，“情境”是人类进行一切行为活动必不可少的重要因素。德国哲学家格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔（G.W.F Hegel，1770—1831）把“情境”看作各种艺术创作的共同对象，只是不同的艺术表达形式对情境的要求不同。

音乐作为艺术中的一个门类，其创作、表演以及欣赏都需要人的参与，要有社会环境以及各项条件作为依托。音乐表演需将人、环境、条件等因素合理地运用起来。

音乐形成于情境之中

《淮南子·道应训》中写道：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之。此举重劝力之歌也。”在远古时代，人们在与大自然进行搏斗和集体劳作的过程中发出的呼喊声，为劳动收获而欢快地敲击石块、木棒，以及手舞足蹈时发出的欢呼声和歌唱声，逐渐形成了最早的民歌。

摆手舞

送别

弘一法师李叔同（1880—1942）有位“天涯好友”叫许幻园。一年冬天，大雪纷飞，许幻园前来与李叔同道别。李叔同看着好友远去的背影，在雪中久久停留，返回到屋中后含泪写下“长亭外，古道边，芳草碧连天……问君此去几时来，来时莫徘徊”的传世佳作。

无论是民歌的形成，还是弘一法师的《送别》，都说明音乐的风貌与创作者所处的时代环境、个人经历、情感体验有着密切联系。这些因素融合在一起便构成了音乐作品的“情境”。

送　别

1=^{b}E $\frac{4}{4}$

中速　深情地

［美］约翰·奥德韦曲

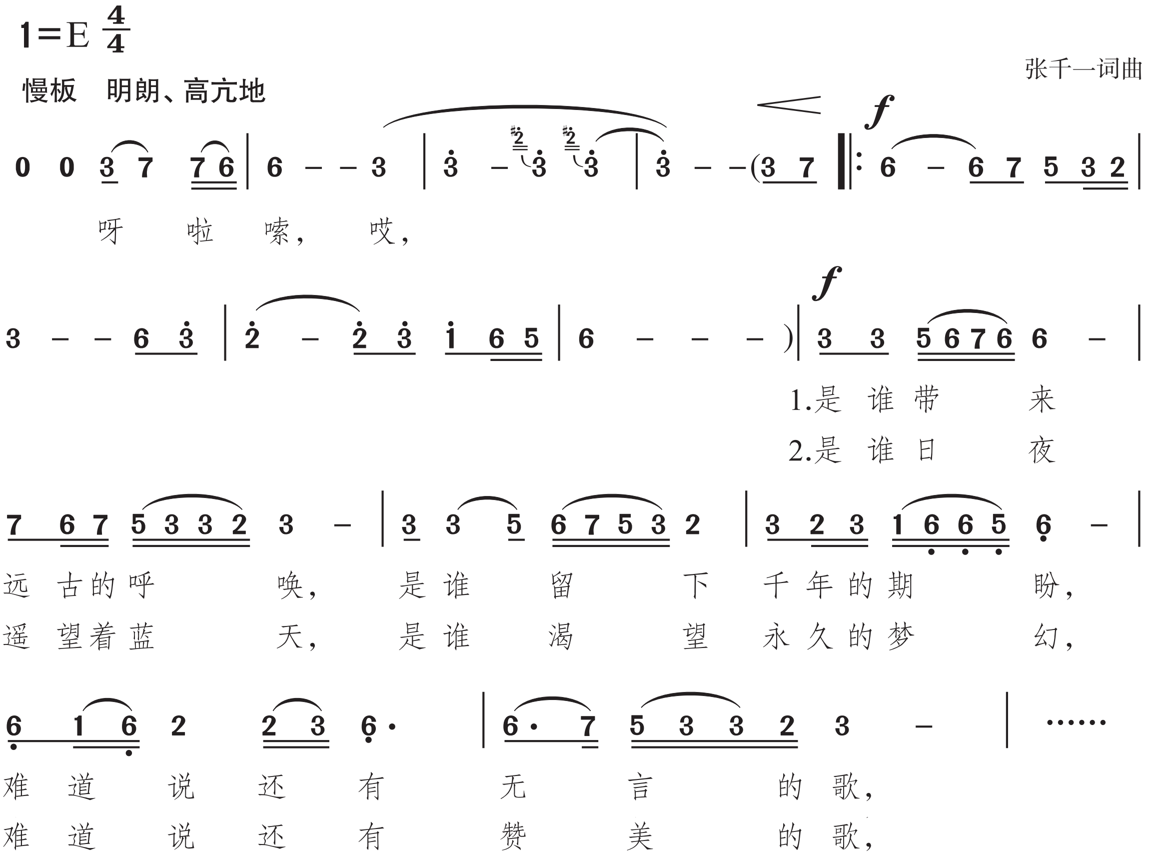
李叔同填词

音乐表演于情境之中

音乐的形成、创作只是把众多音符组织在一起形成有结构的作品，而经过表演者的演绎，音乐作品才能转化为可听的乐音和旋律。好比画家创作了一幅高山、流水、白云、小桥的自然风景画，这幅画可能隐喻画家当时的心境和状态。而表演者作为一个欣赏、感悟、诠释这些景色的人，需要通过实践去体验蕴藏在作品中的创作者想要表达的情感内涵，然后将自己对作品的理解通过表演传达给其他欣赏者。

贵州黄果树瀑布

青 藏 高 原



歌曲《青藏高原》是一首广为传唱的经典作品。演唱者的歌声具有浓郁的藏族风格、荡气回肠，将听众带到叠峦起伏的雪山高原。人们的脑海中仿佛出现布达拉宫、高原湖泊、蓝天白云等壮丽的景色。

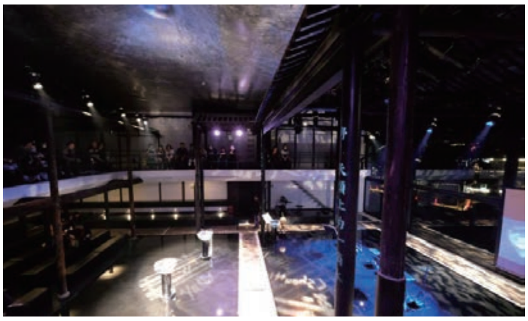
青藏高原

如果说声乐、器乐作品的情境更多地需要通过表演者加以理解和诠释，那么戏曲、歌剧、音乐剧等综合艺术作品的表演本身就置于情境之中。舞台上的道具、布景、灯光，演员的化妆、服饰以及音效等都是情境构成的要素。

随着音乐表演艺术的不断发展，“情境”也发生着更迭与变迁。声乐、器乐作品不再孤立于舞台之上，而更关注真实情境，因而能够促进人们更好地理解和感受作品。作曲家谭盾的《水乐堂·天顶上的一滴水》中不仅有弦乐四重奏演奏德国作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach，1685—1750）的作品，还有敲击钢梁和铁梯的声音，更有在天顶设计的“水琴”乐器，水滴从天而降时如同一个巨大的交响乐队在演奏，正如陶渊明所说，“大音自成曲，但奏无弦琴”。

水乐堂实景

水乐堂·天顶上的一滴水　演出照
作曲：谭盾


水乐堂实景

戏曲、歌剧、音乐剧等综合艺术作品，也从舞台延伸到人们工作、生活的真实情境之中。“不到园林，怎知春色如许？”这原是昆曲《牡丹亭·游园》一折中杜丽娘的唱词。而园林实景版昆曲《牡丹亭》搬进了朱家角课植园，以自然的竹林山石、小桥流水和牡丹亭为景，真实展现“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”的动人场景和“花花草草由人恋，生生死死随人愿”的至深之情，情景交融、催人泪下。

牡丹亭　实景园林　昆曲
编剧：汤显祖

第一单元

悠扬歌声

歌唱是艺术实践最基本的形式之一。在本单元中，你们将通过学习歌唱各具艺术特色的声乐作品，体验人声的魅力。“奏响”人声这件最美的“乐器”，一同走进音乐的世界。

捣练图（局部） 中国画 绢本设色 纵 37 厘米 × 横 145.3 厘米

张萱（唐） 美国波士顿美术馆藏

第一课 劳动歌者 传递心声

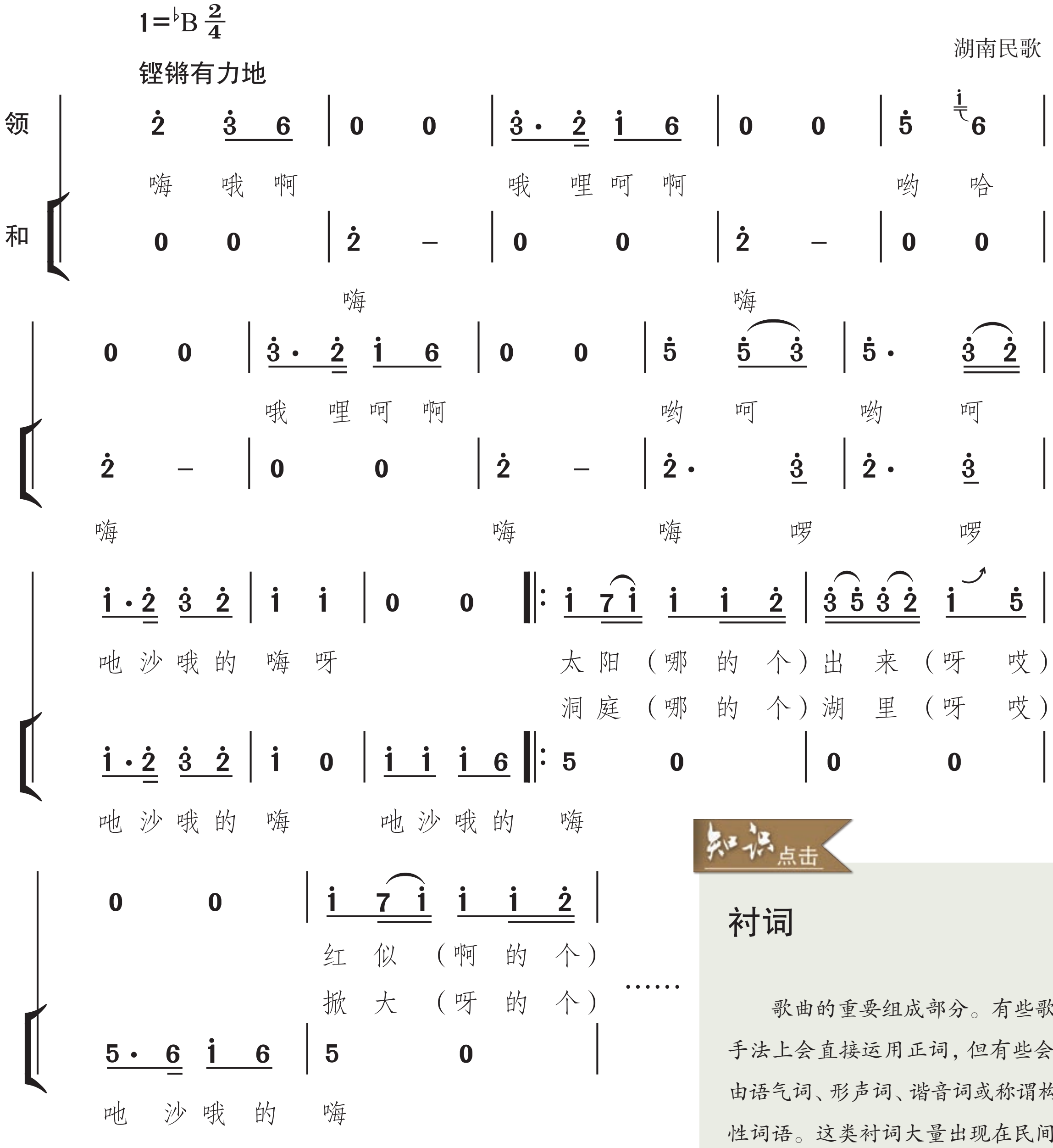
用歌唱来抒发情感和交流思想，是最直接、最亲切的一种方式。人类在劳动、生活中的喜、怒、哀、乐，都可以通过歌唱来表达，传递内心的情感。

范例赏析

为劳动歌唱

《澧水船夫号子》是一首流行于湖南澧水的劳动号子。因澧水各流段地貌与水流情形不一，船工们为此编创的号子也多种多样。在水流较为缓和的平水处，船工们摇橹唱“平板”；在深水处，唱的是节奏紧凑、速度较快的“数板”（低腔）；在险滩处与急流搏击时，唱的是“快板”（高腔）；而过险滩后继续行进时，唱的是节奏平稳、音调深沉的慢板“三幺台”。“一领众和”的演唱形式表现出从缓到急的行船中，船工们勤劳、勇敢的性格和气质。

澧水船夫号子（片段）



知识点击

衬词

歌曲的重要组成部分。有些歌曲在表现手法上会直接运用正词，但有些会插入一些由语气词、形声词、谐音词或称谓构成的衬托性词语。这类衬词大量出现在民间口头文学作品，特别是民歌之中。衬词的形式多种多样，内涵丰富，有助于表现地方色彩或补充、改变音乐的结构，对表达思想感情尤为重要。

为生活歌唱

歌曲《桑塔露琪亚》是一首著名的意大利那不勒斯船歌。因威尼斯有很多以摆渡为职业的船工，他们在摇橹划船时自发创作了“船歌”这种体裁。歌曲以工整的结构、起伏摇荡的旋律描绘了辛勤劳动的船工们对美好生活的热爱与向往。

威尼斯风光

桑塔露琪亚

（男高音独唱）

1=C $\frac{3}{8}$

意大利民歌
邓映易译配

中速

知识点击

船歌

一种声乐体裁，广泛流行于意大利。它是为模拟这种音调而谱写的声乐曲和器乐曲的名称，通常为八六、八三拍。伴奏中的节奏模拟均匀的波浪和船身摆动及摇桨的动作，独具特色。

知识点击

人声的分类

人声因生理条件不同，按其音域、音色等可分为女高音、女中音、女低音、男高音、男中音、男低音及童声。女高音因音色与气质的不同及演唱技巧的差别，又分为抒情女高音（较轻快而婉转）、戏剧女高音（圆润有力）和花腔女高音（音域更高和讲究技巧上的灵敏）；男高音又分为抒情男高音（轻快圆润）与戏剧男高音（明亮而有力）。

《丰收之歌》是一首丹麦民歌，在世界各地广为流传。它的题材来自丹麦乡野间的劳动生活。歌曲结构短小规整，节奏鲜明简洁，曲调明快活泼，抒发了劳动人民欢庆丰收的愉快心情和对未来生活的美好憧憬。

丹麦风光

丰收之歌

（童声独唱）

感知理解

歌唱是人类表达情感的一种方式，是音乐的表现形式之一，也是人类在劳动生活中创造出来的。早期，歌曲的内容大多与人们的狩猎、畜牧等劳动生活息息相关。人们在劳动的过程中逐渐产生了相互呼应的呐喊声，久而久之则形成了能统一劳动节奏的号子。这是基于劳动生活下的歌唱，唱出人们在劳动中、生活中的质朴情感。

劳动号子音调粗犷有力，常用“领、和”交替的演唱形式，即“一人领，众人和”“众人领，众人和”。号子节奏与劳动节奏紧密结合，律动感强；领唱者的唱词多为即兴，众和者的唱词多为呼应的衬词。

在劳动背景下产生的音乐真实反映了劳动的状态以及劳动人民的精神面貌。正因为劳动的场景不同，有的在水乡渔村，有的在山间田野，因此出现了多样化的歌曲形式。为鼓舞士气，这类歌曲多为口头即兴创作，有表达劳作之喜悦的作品，也有表达获得美好生活愿望的作品，它们都伴随着人们的劳动与生活。

金山农民画

体验活动

1. 寻找一首表现劳动场景的歌曲，共同学习，并通过创编来实现“一领众和”的演唱形式。

三峡纤夫（局部） 雕塑 2008 年 江碧波

2. 表演唱《桑塔露琪亚》。

（1）创编一个微型音乐剧片段，包括人物和情节；

（2）进行角色分工；

（3）通过歌表演和动作模仿，结合歌曲的韵律，表现划船时在水中荡漾的情境。

威尼斯风光

思考评价

1. 欣赏云南民歌《放马山歌》，通过对衬词的学习，思考衬词在作品中的表现意义。

2. 很多劳动号子的曲调和表现形式被搬上了舞台，让更多的人了解。请从传承的角度，谈谈它们在当今社会生活和艺术舞台上的意义。

3. 请寻找几首描写不同劳动生活内容的歌曲作品，欣赏并分析它们是如何进行情感表达的。

拓展研究

劳动是人类文明进步的源泉，人类的生活是通过劳动创造的。世界各地勤劳的人民在生活、歌唱中抒发情感，传递不同的风土人情。

1. 劳动号子的艺术价值

劳动号子因各地区生产特点不同，大体上可分为渔民号子、搬运号子、农事号子和船工号子。如沿海地区和水乡渔村流行渔民号子；城镇的水旱码头流行搬运号子。此外，还有开山号子、爬坡号子、插秧号子、榔头号子、入囤号子、夯号、打桩歌、镳铲歌等多种形式。劳动号子既有实用价值，又有艺术表现力，一方面它可以鼓舞精神，调节情绪，组织和指挥集体劳动；另一方面，它具有一定的艺术表现价值。二者是如何并存的？

搬运号子

1=A $\frac{3}{8}$

上海民歌

2. 那不勒斯民歌的人文情怀

那不勒斯民歌是世界文化瑰宝，《桑塔露琪亚》是其中经典作品之一，还有更多广为传唱的作品，如经典歌曲《我的太阳》。该曲旋律流畅、爽朗豪放，体现那不勒斯人民性格活泼开朗，对生活充满热忱，犹如歌词表现得那样灿烂与辉煌。除此之外，还有更多展现那不勒斯风格的经典作品，如《重归苏莲托》《明亮的窗户》《玛丽亚，玛丽》等。请任选一首，从歌曲创作背景、风格、结构、艺术情感表现等不同角度，探讨那不勒斯民歌背后的风土人情及民族文化。

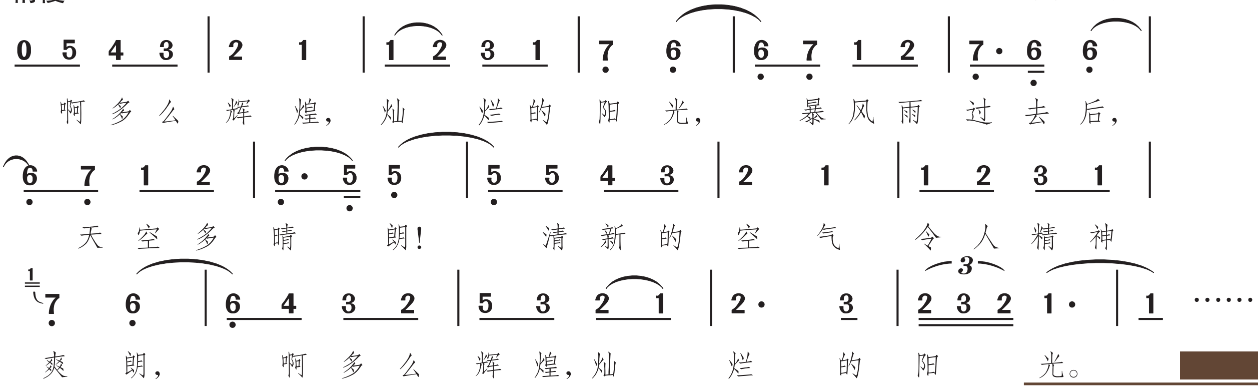
我的太阳

（男高音独唱）

1=C $\frac{2}{4}$

［意］G. 卡普罗词
蒂·卡普阿曲
尚家骧译配

稍慢



侗族大歌

第二课　绚丽民族　流淌歌声

语言是歌唱声音的载体，没有语言就没有歌声。不同的语言习惯、不同的发音方式决定了作品的演唱方式。大部分的声乐作品都依据语言的韵律而作，语言的韵律是歌曲文化内涵的重要组成部分。

范例赏析

让方言走进歌声

浙江民歌《对鸟》是一首关于“鸟”的山歌，以问答形式演唱，流行于温州乐清一带。曲调上，乐句类似于说话的快速同音，以具有民歌特色的滑音结束。无论是内容还是演唱方面，都颇为生动有趣，具有童谣般天真、活泼的特色。

枝头秀眼　中国画　纸本设色　江寒汀

对　　鸟

1=C $\frac{2}{4}$

轻快　节奏自由

浙江民歌

① 吩（gā）呣：什么的意思。 ② 天雉鸟：又名雏鸡。 ③ 长尾巴汀：鸟名。

辛夷黄鹂　中国画　纸本设色　江寒汀

梅花喜鹊　中国画　纸本设色

纵 123 厘米 × 横 43 厘米

齐白石

桂花斑鸠　中国画　纸本设色

纵 112 厘米 × 横 41 厘米

齐白石

让歌声传遍四方

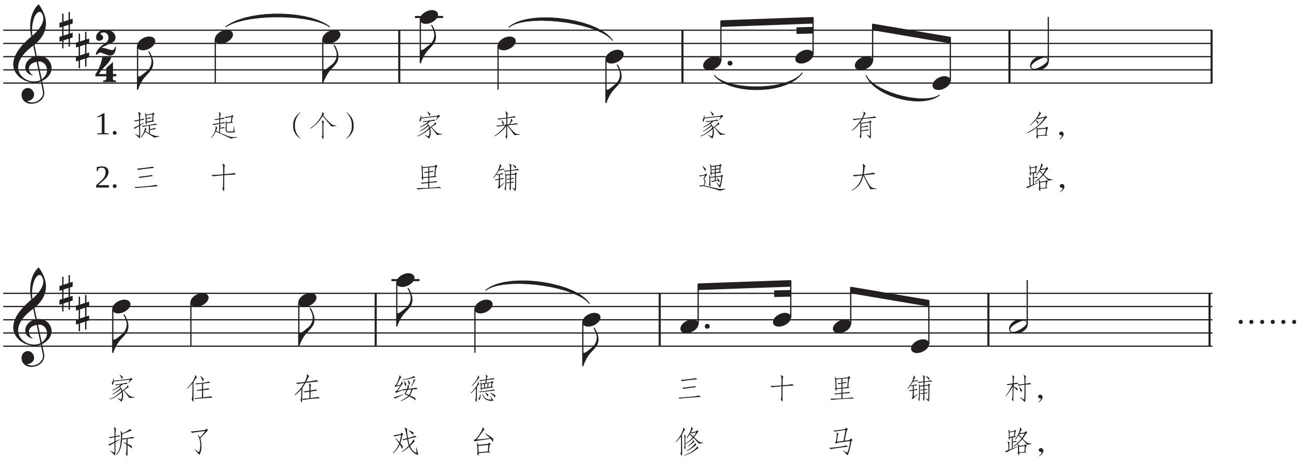
陕西民歌《三十里铺》是一首根据陕西省绥德县三十里铺村一个真实事件改编的陕西民歌。歌曲讲述了一个思想进步、敢于斗争的农村姑娘，冲破旧势力的束缚与阻挠，和恋人相爱的故事。当地一位青年于 1942 年编创了这首作品，随后流传开来。在传唱的过程几经改编，使这首歌曲的艺术性更加饱满。

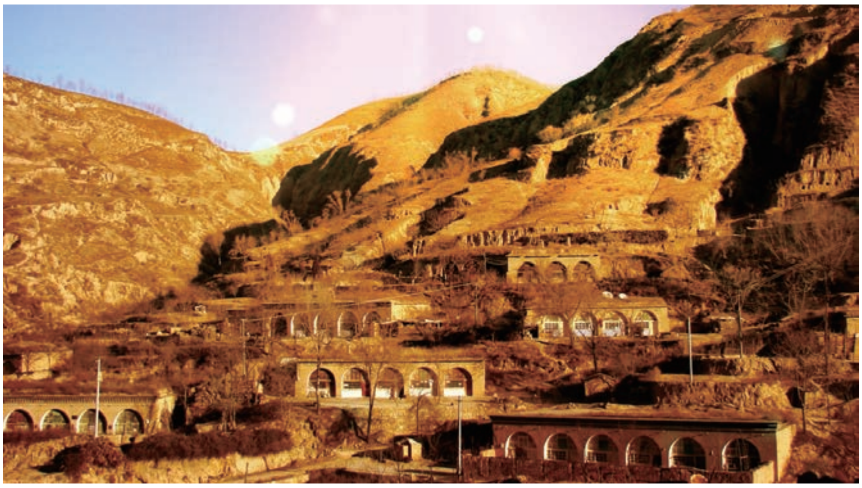
三 十 里 铺

（女声独唱）

中速

陕西民歌





陕西省绥德县

知识点击

声乐演唱形式

一般依据演唱人数和声部的多少而定。常见的形式有独唱、领唱、重唱、对唱、齐唱、轮唱、表演唱、合唱等。

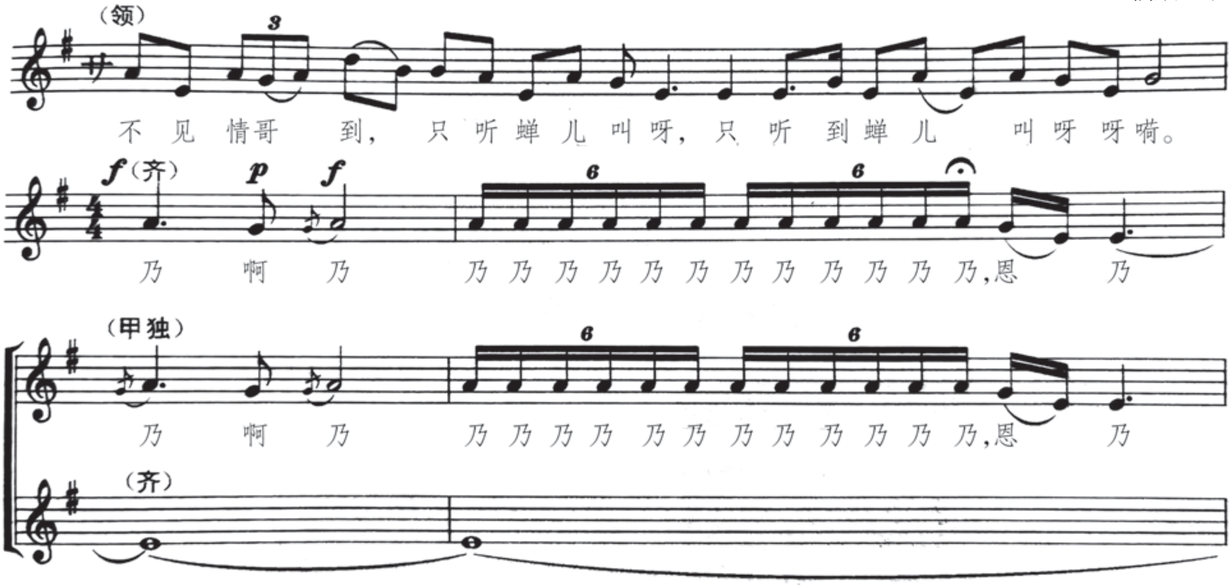
除汉族外，我国众多少数民族也有着丰富多彩的民间歌曲，《蝉之歌》是贵州侗族大歌的代表作之一。侗族大歌属于多声部合唱，以“一领众和”“众低独高”为主要的演唱形式。《蝉之歌》通过模拟知了的鸣叫，展现侗族人民与大自然间的和谐对话。

侗族大歌

蝉　之　歌

（领唱、合唱）

侗族民歌



……

侗族篝火晚会

知识点击

侗族大歌

盛行于贵州东南部侗族居住区，是一种多声部、无指挥、无伴奏、自然和声的合唱音乐。大歌种类很多，从形式上可分为鼓楼大歌、声音大歌、叙事大歌、礼俗大歌、童声大歌、戏曲大歌等。2009 年被联合国教科文组织列入“人类口头和非物质遗产代表作”名录。

感知理解

歌唱是一种综合的表现艺术，也是一种音乐和语言完美结合的艺术。语言是人们交流的一种方式，是彼此互相交往的重要手段，也是一个民族的重要特征。世界各地的人们运用不同的语言交谈、抒发情感。而在歌唱中，语言也是我们最主要的表达方式。

在数千年的历史文化长河中，民歌作为广受人们喜爱的一种艺术形式，从远古时期一直流传发展至今，其题材几乎包罗人类社会生活的方方面面，反映人们的性格、感情与理想、追求。民歌甚至被认为是一个国家、一个民族、一个时代的编年史。“一方水土养一方人”，因地域差别和方言不同，不同地区的民歌具有不同的风格，呈现百花齐放的状态。

解放·走西口　说唱剧剧照

编导：张继刚

在陕北地区，民歌歌词运用当地方言叠词、叠字的特点，旋律起伏，表现高亢嘹亮的风格，体现当地人民率性直白又风趣的风土人情。而在江南地区，运用吴语演唱的民歌结构短小精悍，旋律级进，曲风委婉细腻，表现了当地人的婉约精致。在不同语言、不同文化背景下，少数民族歌曲的音乐风格也有很大的差异，如藏族歌曲音乐质朴细腻，节奏规整；蒙古族歌曲曲调悠扬舒展；还有一些没有歌词只有声调的作品，意在用人声模仿大自然的万物生灵。很多歌曲因其独特的方言、地域、历史等因素，带给人们不同的听觉享受。同时，母语也得以传承，为中华文明增添了一片亮丽的色彩。

体验活动

1. 请模仿温州方言演唱《对鸟》。
2. 请寻找一首外国作品并进行歌词的创编，体会同曲异词的作品产生不同的音乐风格。

思考评价

1. 我国地域辽阔，方言众多，民歌丰富。请你从东南西北各选一首最喜欢、有地域代表性的民歌作品，从旋律走向、语音语调等方面来分析、介绍这首作品的特色。

2. 通过采风，了解你所在的生活地区的歌唱形式和作品特点，了解它们的发展现状，谈谈如何保护、传承和发扬。

拓展研究

霸王别姬　京剧

表演：山西省长治市潞安剧院

各地民歌因运用不同方言的语音、语汇、表达方式显得独特而富有魅力，有的苍茫雄浑，有的柔和婉约。方言对我国各地戏曲的发展同样产生了深远的影响。各剧种运用本地方言演绎，能最有效地拉近与观众的距离，使表演富有生活情趣。同一支曲牌因流传到不同地区，与当地的方言、音乐，甚至特有的乐器相结合，可能产生不同的异变。

请探讨方言对民歌、戏曲的影响，并思考如何保护和传承方言。

红楼梦　越剧

表演：上海戏剧学院越剧班

百花赠剑（韩再芬饰百花公主）　黄梅戏

国学表演

第三课 悠扬旋律 意蕴之声

音乐是文学思想的拓展和延伸，文学又是对音乐艺术的解读和诠释。两者完美的结合赋予作品灵魂魅力，让听者感受到文学的哲理性思想。

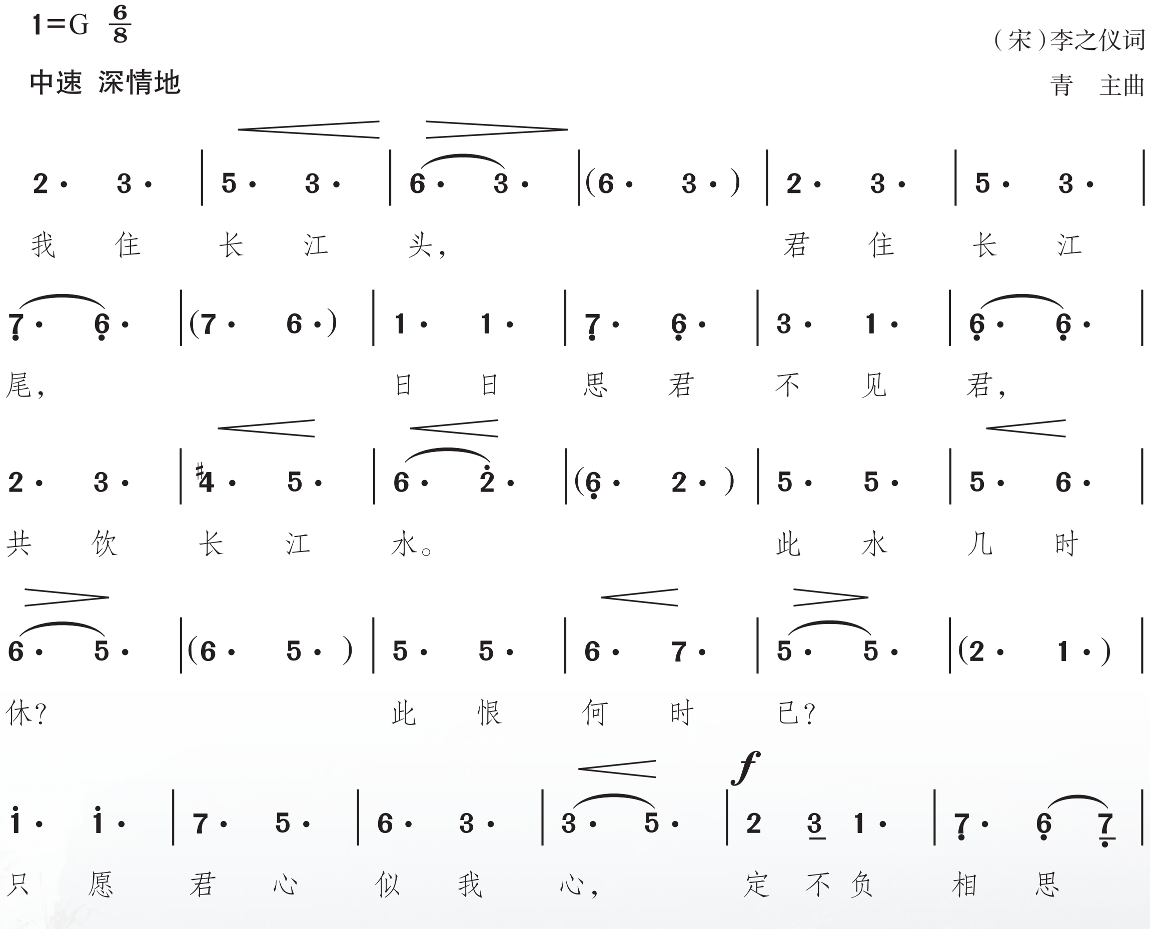
范例赏析

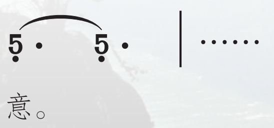
文学的思想内涵

《我住长江头》是一首“依词谱曲”的佳作。原词调寄“卜算子”，青主（1893—1959）谱曲时取首句为题。上阕在钢琴流动音型拟江水的背景中，用吟哦风格演唱，情深而不缠绵，思切而无幽怨，极是深沉。而下阕是一次比一次激动的反复，直至高音区特强的结尾。作曲家青主借古代恋歌寄托自己对革命岁月和死难战友的深切思念，同时表达对光明未来的执着追求。

我住长江头

（女声独唱）





知识点击

美声唱法

17世纪产生于意大利的一种演唱风格。音色优美，发音自如，花腔装饰，乐句流丽灵活。当演唱到高音区时，气息的位置是从腹部（丹田）经过一条通道，使声音从头的上部自由放出来。美声唱法对意大利乃至全世界声乐艺术发展有着深远的影响。

歌曲的艺术价值

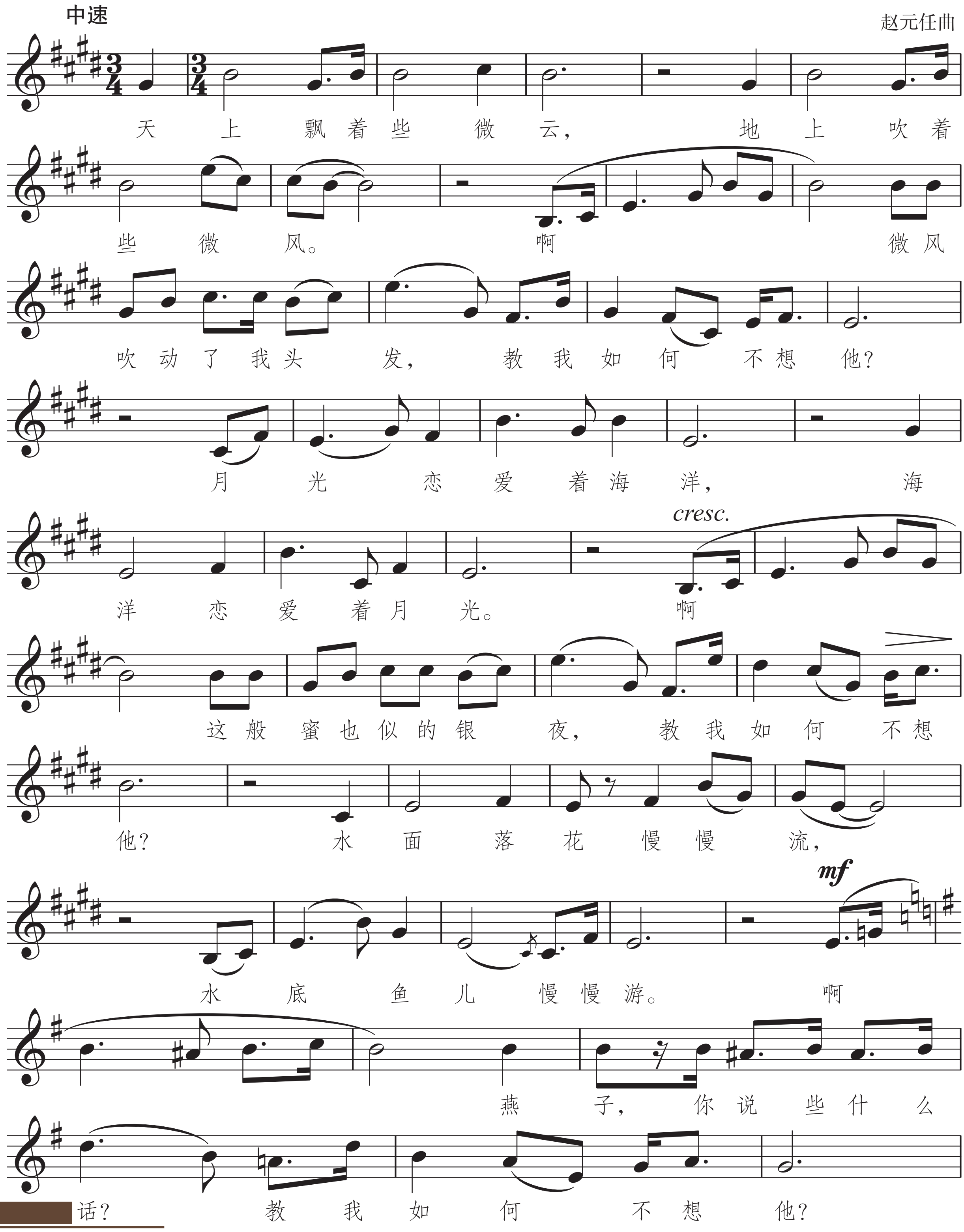
歌曲《教我如何不想他》反映了“五四”时期，青年人在挣脱封建礼教的束缚、追求个性解放的潮流中，对纯真爱情的歌颂。歌曲主调建立在五声音阶基础上，加上点题的乐句“教我如何不想他”，采用京剧西皮原板过门的音调加以变化，从而使作品的民族风味格外鲜明突出。四段歌词采取分节变奏的形式，谱以乐段结构的纯朴、凝练的曲调。

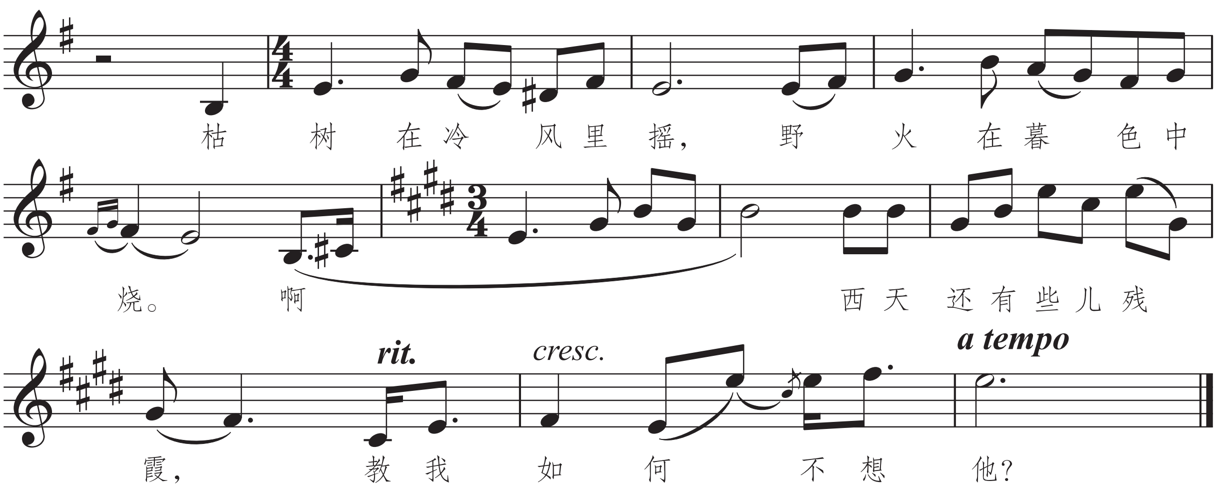
教我如何不想他

（男声独唱）

刘半农词

赵元任曲





致 音 乐

（男声独唱）

1=D $\frac{4}{4}$

中速

［奥］舒伯特曲

［德］贝肖尔诗

刘淑芳译配

这首作品是作曲家弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert，1797—1828）取材奥地利诗人贝肖尔同名诗作《致音乐》，并为之谱曲，成为德奥艺术歌曲中的经典之作。曲调轻盈流畅，表现出作曲家积极乐观的生活态度和对音乐的无比热爱之情。

知识点击

艺术歌曲

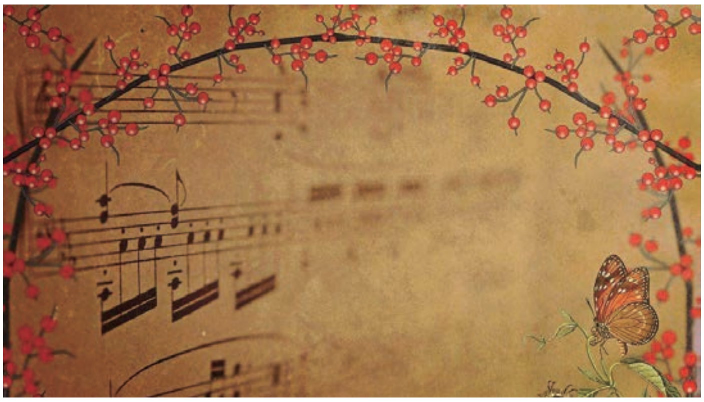
通常指18世纪末至19世纪初在欧洲盛行的抒情歌曲。歌词多半采用著名诗歌，侧重表现人的内心世界，曲调表现力强，表现手段及作曲技法比较复杂，伴奏占重要地位。这一体裁在不同国家有不同的名称，在德国称为“利德”，代表作曲家有舒伯特、罗伯特·舒曼（Robert Schumann）等；在法国称为“麦乐迪”，代表作曲家有克劳德·德彪西（Achille-Claude Debussy）等；在俄罗斯称“罗曼斯”，代表作曲家有米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡（Mikhail Glinka）等。

中国艺术歌曲歌词、旋律、伴奏完美融合。歌词大量运用中国古诗词，旋律与诗词的韵律、意境结合，实现艺术歌曲审美意蕴的深化。旋律多采用民族音乐语言，运用中国民族音乐调式，甚至将民间乐曲的音乐素材作为旋律，感性展现中国古诗词的意境。代表作有《教我如何不想他》《思乡》《我住长江头》《嘉陵江上》。

感知理解

文学是一种以语言文字为工具，形象地反映客观现实的艺术，包括戏剧、诗歌、小说、散文等。在歌唱艺术中，有很多与文学艺术相关的作品，堪称经典佳作。歌唱艺术与文学艺术的结合，是动与静的结合，不仅仅给人们带来美的享受，更带来心灵的启发。

优秀的作品需要良好的音乐修养和精湛的演唱技巧来演绎。良好的音乐修养能激发创造欲望，点燃灵感火花，增强艺术表现力。如歌词采用古诗词，其旋律的强弱对比如同文学中的浓淡之分；有的作品采用诗歌进行创作，其音乐的和声走向就像文学中多层次的对话和描写。我国第一部诗歌总集《诗经》、诗歌《楚辞》都能体现音乐与文学共生同源的关系。



体验活动

1. 选择范例赏析中的一首艺术歌曲进行朗诵，体会作品的内心情感。
2. 学习模仿《我住长江头》“依词谱曲”的创作手法，为唐诗《春晓》进行旋律创作并演唱。

春　　晓

（唐）孟浩然

春眠不觉晓，

处处闻啼鸟。

夜来风雨声，

花落知多少。

思考评价

1. 欣赏《嘉陵江上》，分析作品是如何表现人们誓死反抗侵略者、收复失地的决心。
2. 请找出文学与其他艺术形式相结合的作品，谈谈对所表现的意境起到什么作用。

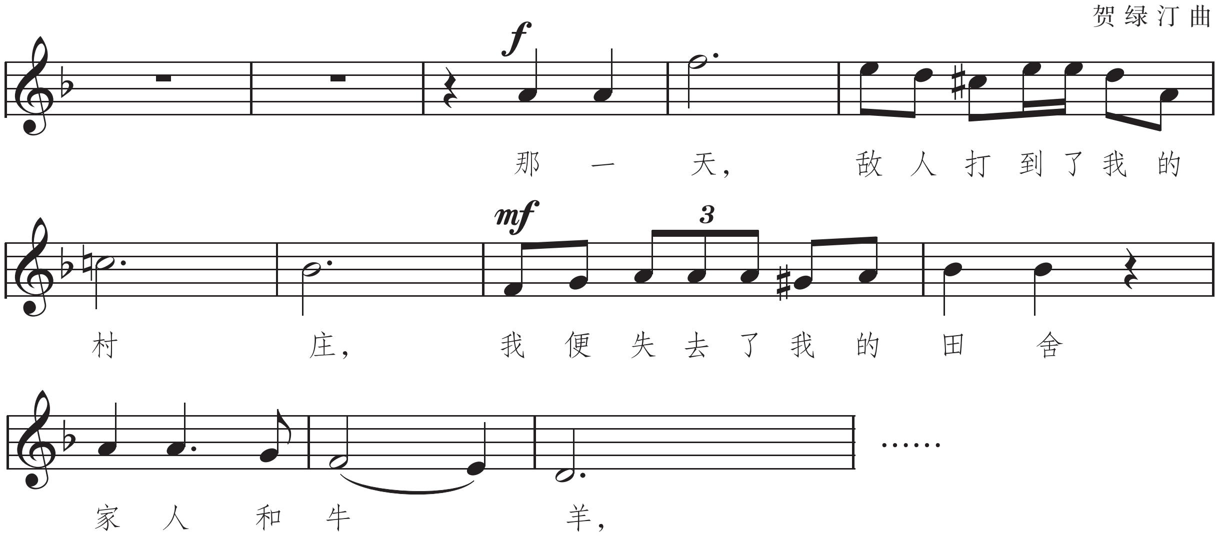
嘉 陵 江 上

（男声独唱）

悲壮地 ♩= 32

端木蕻良词

贺 绿 汀 曲



拓展研究

音乐与文学在相互促进、相互融合中，逐步地延续、发展成歌剧艺术。歌剧与文学有着相当深厚的渊源，中外许多著名的歌剧均由文学著作改编而成。如朱塞佩·威尔第（Giuseppe Verdi，1813—1901）创作的歌剧《弄臣》取材于维克多·雨果（Victor Hugo，1802—1885）的小说《国王取乐》，《茶花女》来自亚历山大·小仲马（Alexandre Dumas，1824—1895）的同名小说《茶花女》，等等。

一部优秀的文学作品对歌剧的剧本、台词及音乐创作都会产生潜在的影响，请选择一部文学作品及其歌剧作品，比较两者不同的艺术表现手法。

弄臣　歌剧剧照

作曲：威尔第（意大利）

茶花女　歌剧剧照

作曲：威尔第（意大利）

学生合唱团

第四课　时代画卷　梦想新声

音乐作为社会发展的阶段性产物，随着社会文明的不断进步，音乐作品也在不断发展。它是时代进步、革新的体现，具有鲜明的时代特质。时代歌曲通常以抒发个人情感为主，题材广泛。

范例赏析

人民群众的心声

太行山　群雕

歌曲《在太行山上》创作于 1938 年，是一首二声部合唱曲。曲调充满朝气，既表现战斗性又充满浪漫色彩。该曲分为两部分，第一部分旋律宽广、抒情，描绘太行山的雄伟壮丽。第二部分采用进行曲式的旋律，铿锵有力，气势磅礴，表现战士抗击外敌、取得胜利的坚强决心。

在太行山上

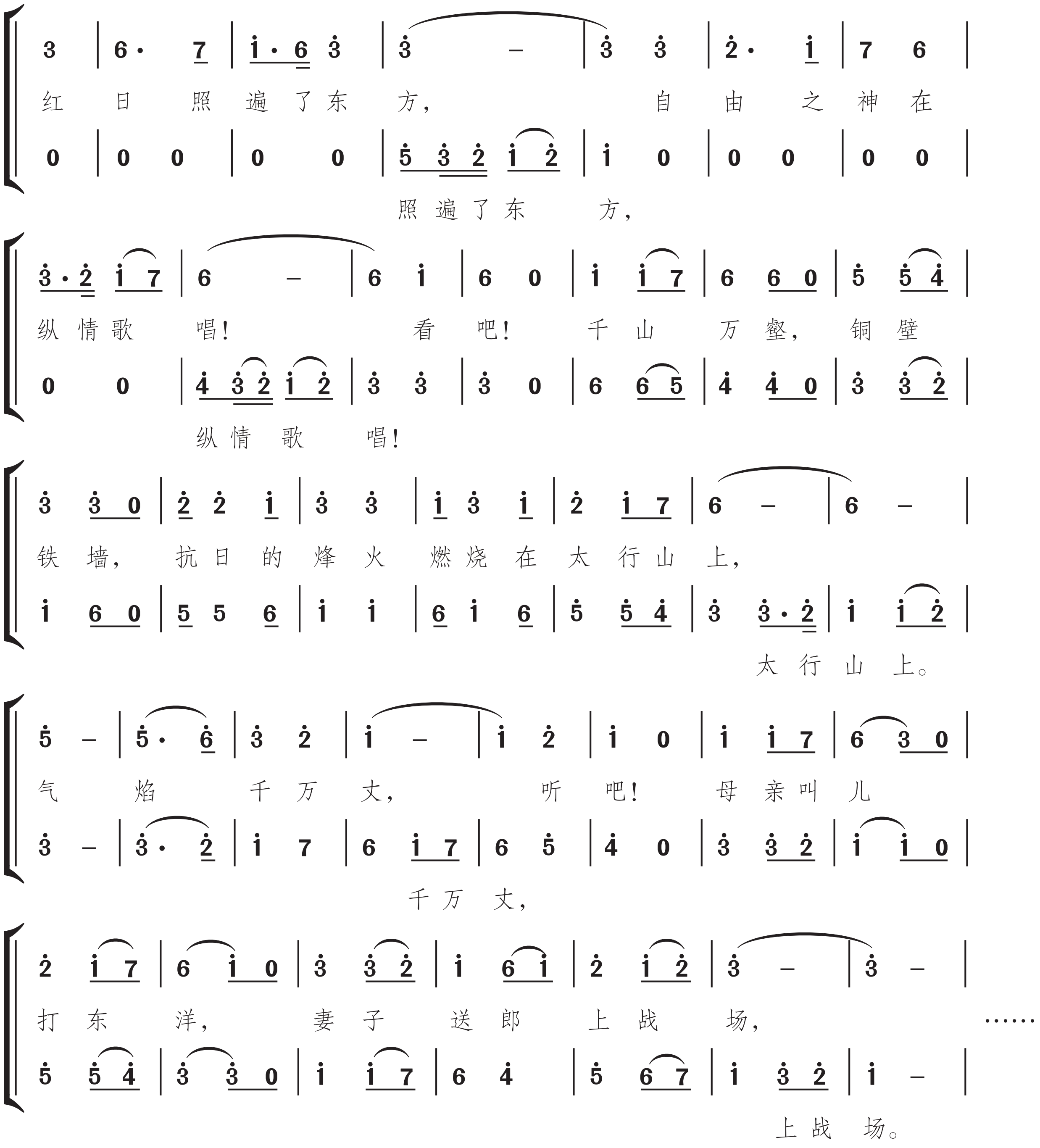
（男、女声二部合唱）

1=G $\frac{2}{4}$

慢　热情地

桂涛声词

冼星海曲



……

歌曲《我的祖国》是电影《上甘岭》的插曲，创作于 1956 年。该曲通过细腻柔美的领唱和气势磅礴的合唱，表现人们对祖国的热爱及抗美援朝、保家卫国的坚定信心。

上甘岭　电影剧照

导演：沙蒙、林杉　首映：1956 年

我的祖国

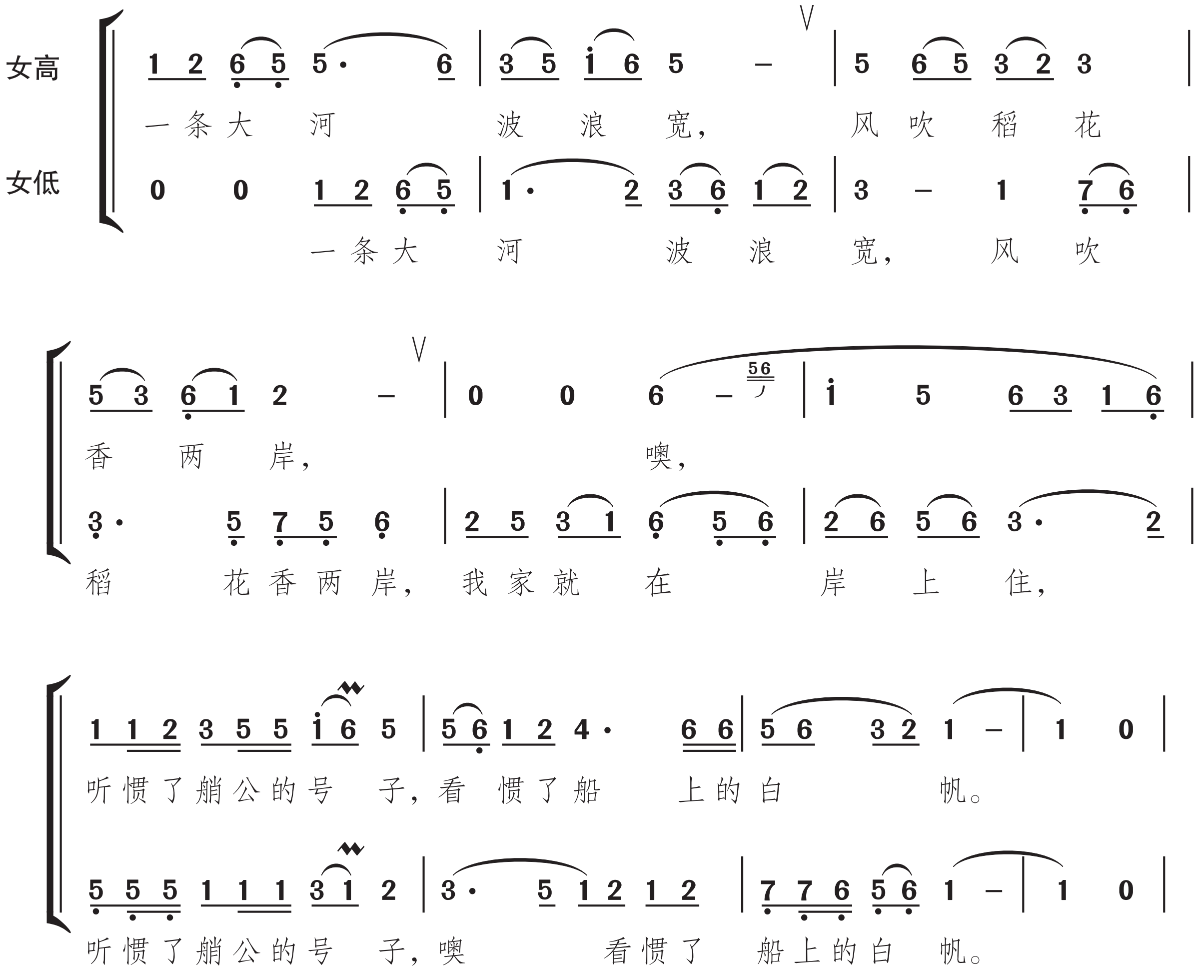
（混声合唱）

1=F $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

稍慢　优美　亲切地

乔　羽词

刘　炽曲



上甘岭　电影剧照

导演：沙蒙、林杉　首映：1956 年

知识点击

歌咏

以唱歌为内容的音乐活动方式，是提高全民族音乐素质的重要途径。歌咏活动是最容易开展、普及面最广的重要形式，如群众性歌咏活动、歌咏比赛等。

知识点击

群众歌曲

歌曲类型之一，其内容大都与政治、社会活动有关，体现人民群众的理想和愿望，反映人民对社会生活的关心。曲调多雄壮豪迈，结构简洁，歌词通俗简练，易于上口。群众歌曲大多数为创作歌曲，也有根据民歌填词的，按题材内容可分为工人歌曲、士兵歌曲、学生歌曲、节庆歌曲等。

知识点击

民族唱法

声乐演唱形式之一，在我国有着悠久的历史，如传统的戏曲音乐、说唱音乐、各民族民歌和新歌剧中的唱段等，都属于这一类型的唱法。以声音甜、脆、圆、润、水为其主要特征，讲究以字行腔，字正腔圆，以情带声，声情并茂。这种唱法风格性极强，常以演唱民歌或创作民歌见长，极有魅力。

新时代下的歌唱

歌曲《我和我的祖国》创作于 1985 年，是一首深受人们喜爱的经典之作。它把“我”和“祖国”比喻为孩子和母亲，生动、形象地表达个人对祖国亘古不变的情感。优美动人的旋律与朴实真挚的歌词巧妙结合，表达了人们对伟大祖国的衷心依恋和真诚歌颂。

焰火表演

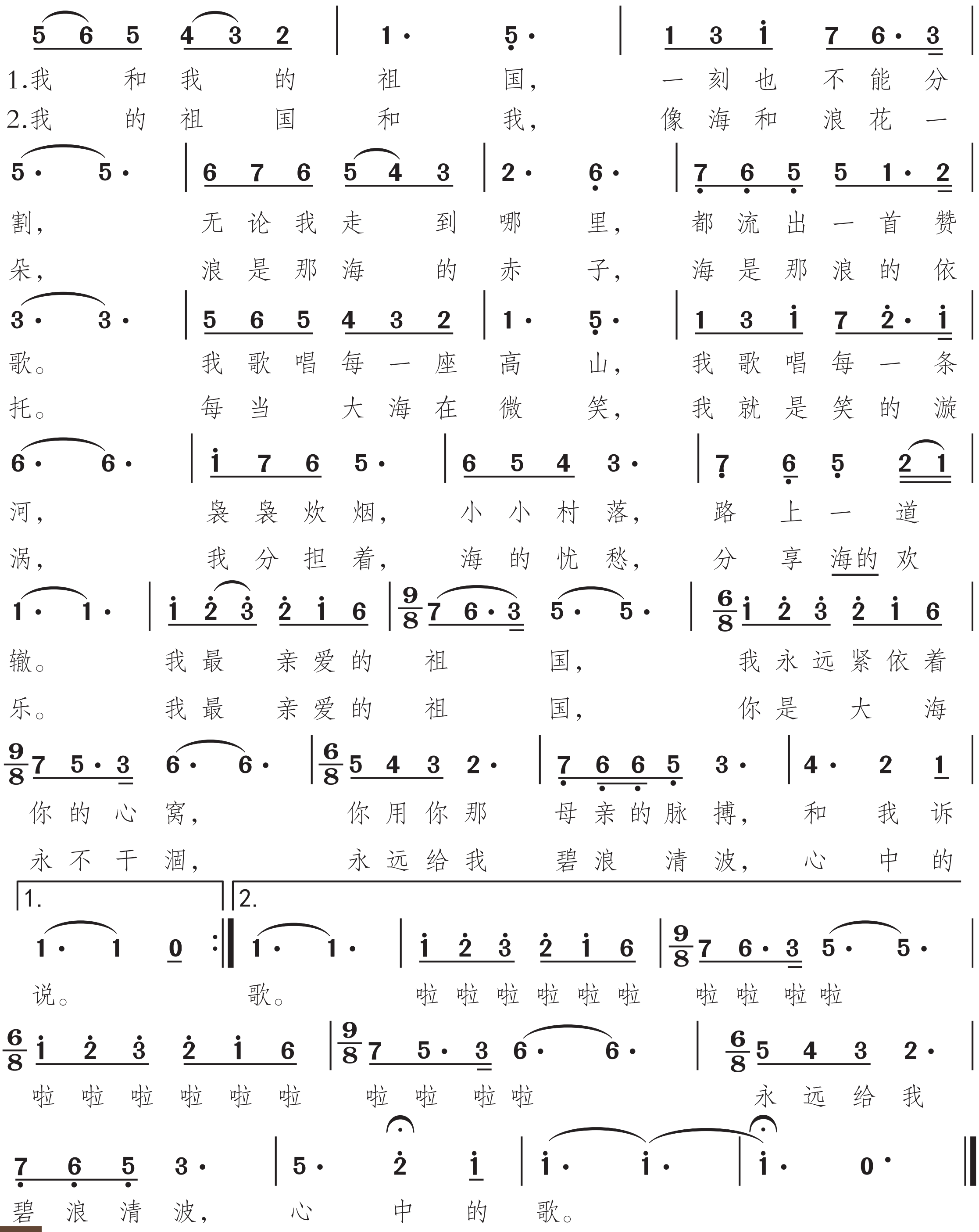
我和我的祖国

1=F 6/8 9/8

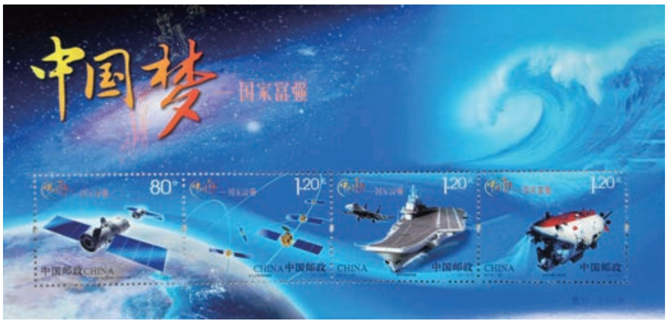
张 藜词

秦咏诚曲

中速



歌曲《我们都是追梦人》节奏欢快，旋律优美。歌词简洁朴实，唱出了对新时代新征程的期许。“青年强，则国家强”。歌曲鼓励广大青年们敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦，在追逐梦想的脚步中绽放青春。



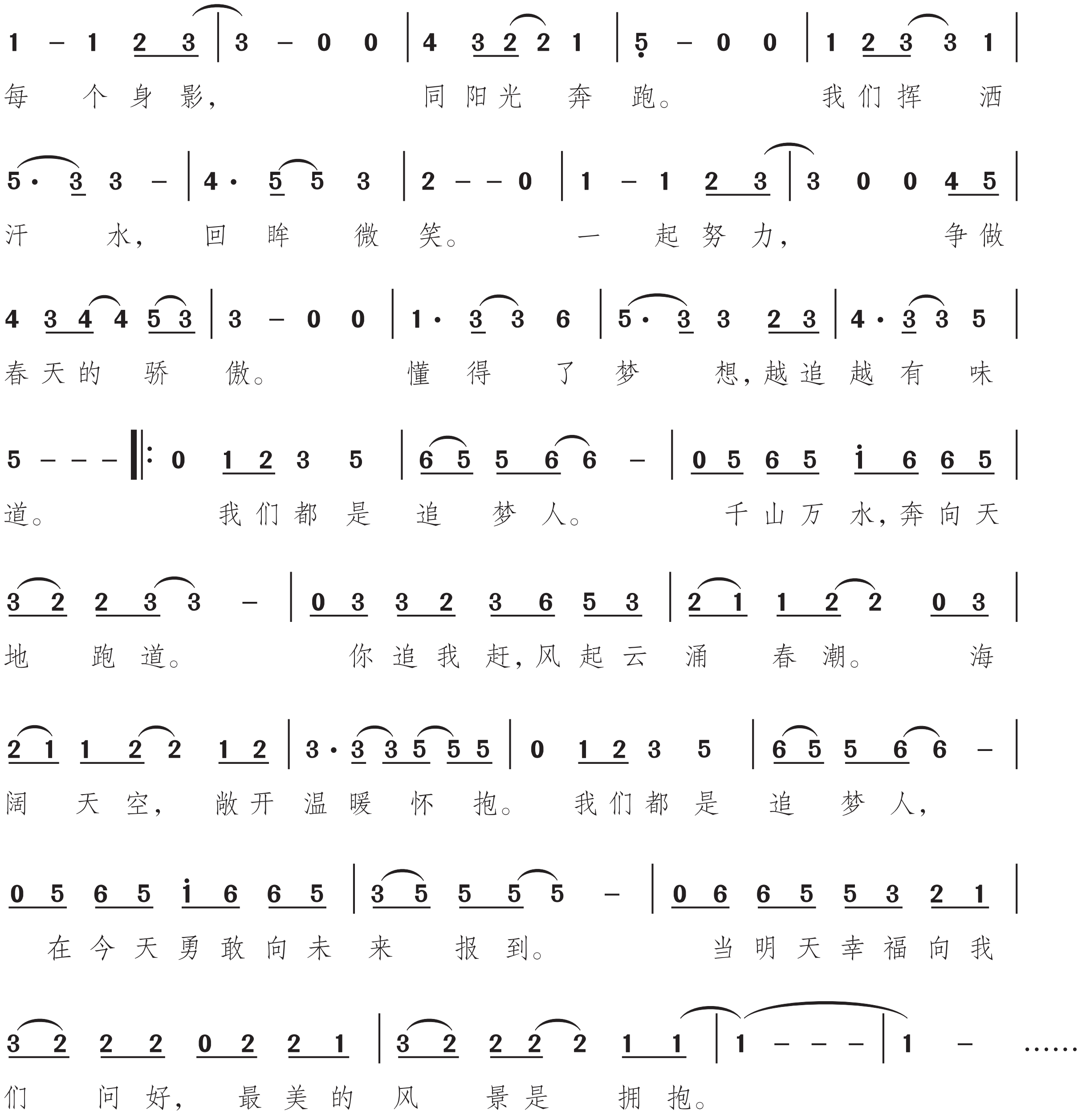
《中国梦—国家富强》特种邮票小全张

我们都是追梦人

1=#C 4/4

王平久词
常石磊曲

欢快、热烈地



感知理解

任何的艺术形式都与时代有着密不可分的联系，音乐作品的创作也不外乎此。艺术家在创作时与自身的历史特点和当下的社会现状相结合，因此每一部作品都有着不可磨灭的历史记忆。

不同时期的作品具有不同的风格与特色。以我国音乐作品为例，20 世纪初创作的音乐作品，以现实主义为主要思想，借鉴西方的创作技法，与中国传统文化相结合，表现人民群众强烈的爱国主义情怀；而抗日战争时期，为唤醒当时的爱国志士投身抗日战场，音乐情绪多为高亢、奋进。解放战争时期，音乐作品又充满了革命乐观主义精神；中华人民共和国成立后，音乐作品则反映人们纷纷投入社会主义建设，为祖国建设奋发作为的豪情壮志；随着时代的发展，改革开放的巨大成果以及由此带来的民族自豪感也逐渐渗透到音乐中。

时代的发展离不开历史的变迁，一首具有时代鲜明特征的歌曲往往留下了一个时代的印记，而不同时代的歌曲便汇成了一段历史长河。

红色娘子军　芭蕾舞剧剧照

表演：中央芭蕾舞团　首演：1964 年

体验活动

1. 全班齐唱《在太行山上》第二部分，体会抗日战争时期军民齐心、斗志昂扬的气势。

2. 以电影《上甘岭》为基础，将歌曲《我的祖国》排演成一段音乐剧，表现“我”心系祖国的爱国情怀。

思考评价

1. 谈谈合唱与独唱的不同之处。
2. 歌曲《我和我的祖国》被改编成很多版本，请谈谈你最喜欢哪个，为什么？

我和我的祖国　电影剧照

总导演：陈凯歌　首映：2019 年

拓展研究

随着电影艺术的不断发展，影视歌曲也发生巨大的变化。它对烘托、渲染剧情发挥着重要作用。视觉与听觉相互结合，给人们带来视听盛宴。

在中国很多优秀的影片里，歌曲已成为不可缺少的一个重要组成部分。电影《建国大业》讲述了从抗日战争结束到中华人民共和国成立前夕发生的一系列重大事件，是中华人民共和国成立 60 周年的献礼片。作为电影的主题曲，《追寻》展现了特定的历史氛围，富有冲击力。它为观众展现了那段波澜壮阔的岁月，让观众体会到中华人民共和国成立的艰难。对于电影，歌曲不仅仅是一首作品，让我们一起来探究其背后的深刻含义。

建国大业　电影海报

导演：韩三平、黄建新　首映：2009 年

第二单元

缤纷器乐

从远古伴歌而击的缶，到现代的电声乐器，几千年的历史中，出现了丰富的乐器、不同的器乐体裁和优秀的器乐作品。在本单元中，你们将了解古今中外的器乐作品，在“抽象”的音乐中发挥想象力，营造视听情境，丰富你们的表现力，表达你们的思想和情感。

韩熙载夜宴图（局部　宋摹本）　中国画　绢本设色　纵 28.7 厘米 × 横 335.5 厘米

顾闳中（五代·南唐）　故宫博物院藏

第一课　古韵妙音　汇景写意

人类社会音乐的起源可以追溯到远古时代，当人类在庆贺收获或者分享劳动成果时，往往以敲打石器或者木器来表达喜悦之情，这便是原始乐器的雏形。随着时间的流逝，乐器的发展以及众多器乐体裁作品的出现，让音乐在人类社会生活中的地位和作用越来越重要。

范例赏析

中国古老的声音

《流水》是一首广为流传的古琴曲，此曲原名《高山流水》，相传为伯牙所作，言其志在高山，仁者之乐也；志在流水，智者之乐也。自唐代以后，《高山》和《流水》分为两首独立的琴曲，其中《流水》一曲，最早的曲谱见于明代朱权编印的《神奇秘谱》（1425 年）。随着历史的发展，此曲衍生很多版本，虽段数不同，但意境大致相同。乐曲生动描绘了清澈的涓涓流水汇集成奔腾的江河湖海的情境，表达了对充满生命力的大自然的热爱，展现了百折不回、开拓进取的精神。

流　水

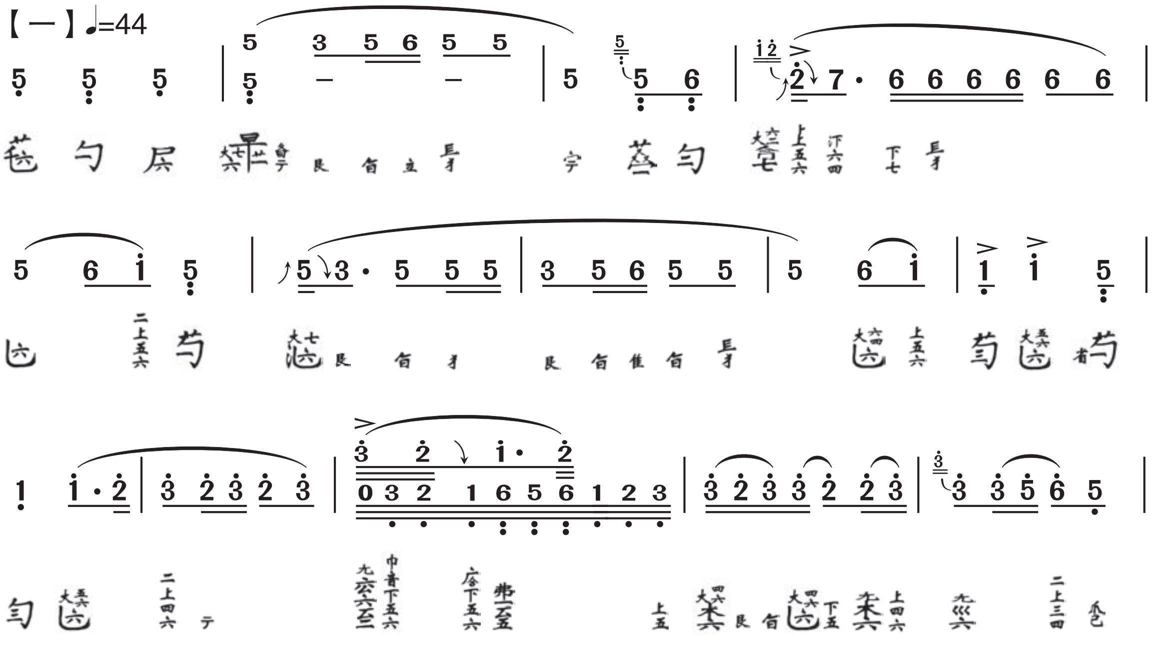
（简谱、减字谱对照）

据《天闻阁琴谱》（1876 年）
管平湖演奏谱
许健记谱

1＝F

正调定弦：5612356

【一】♩=44



知识点击

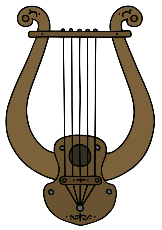
古琴

又名七弦琴，是中国最早的弹拨乐器，距今已有三千年以上的历史。古琴曾被古代文人雅士视为高雅的代表，也因此位列中国传统文化四艺“琴棋书画”之首。古琴音域宽广，音色深沉，余音悠远。

伯牙鼓琴图　中国画　绢本墨笔　31.4 厘米 ×92 厘米
王振鹏（元）　故宫博物院藏

古希腊的器乐文化

在古希腊神话中，酒神狄俄尼索斯不仅护佑着希腊农业，也是一位对音乐和戏剧文化有着深刻影响力的神，深受希腊人民的喜爱。这首作品《狄俄尼索斯舞者》使用里拉琴演奏，还原了古希腊人民狂欢歌舞的情景，也证明当时的器乐演奏已经达到一定水平。

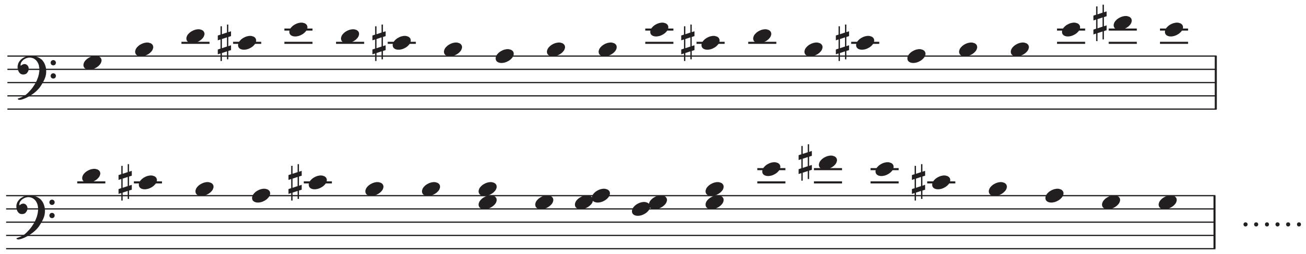


里拉琴

狄俄尼索斯舞者

［英］迈克尔·里维曲
程 泽 睿 记 谱

自由地



早期的里拉琴

知识点击

里拉琴

在古希腊众多乐器中，最具代表性的是里拉琴（lyre），至今它的形状仍被当作音乐的象征和标志。里拉琴音色柔和，可作为独奏乐器演奏，也可用于歌唱伴奏和诗歌吟唱。最早的里拉琴是在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚羊角，架上横木，拉起琴弦，琴弦由动物的内脏或者亚麻扭在一起制成，最早为四根弦，后发展成七根弦，用拨片拨动琴弦演奏。

感知理解

1. 我国的民族乐器历史悠久，种类繁多，河南殷墟出土的乐器和甲骨文字，证明在三千多年前，我国劳动人民就创造出骨笛、钟、磬、鼓、铃等十二种乐器。周朝时期，出现以“金、石、丝、竹、匏、土、革、木”为“八音”的乐器分类，还出现包含西周到春秋共五百年间的各类音乐作品的诗歌总集《诗经》、中国最早的一部百科全书式的音乐理论著作《乐记》等。秦汉时期之后，中外文化的交流促进中国古代乐器的变革和发展，不仅乐器种类繁多，式样新颖，音乐形式也变得丰富多样。从这些乐器的发展变化可以看出，乐器的演变不仅是当时社会发展水平的真实缩影，也反映了不同时代下的中国传统文化。

中国古代十大乐器包括琵琶、二胡、编钟、箫、笛、瑟、古琴、埙、笙和鼓。

笛

古琴

瑟

鼓

埙

笙

二胡

琵琶

箫

编钟

2. 公元前 6 世纪—公元前 4 世纪，古希腊文化空前繁荣，器乐演奏达到很高的水平。人们用不同音色的乐器演奏乐曲，赋予乐曲丰富的色调。其中古希腊的里拉琴和阿芙洛斯管分别是西方弦乐与管乐的鼻祖。随着时代的发展，文艺复兴时期，古钢琴逐渐兴起，管风琴不断地发展；巴洛克时期，提琴形制得到改善并大力发展；古典主义时期，各类乐器进入全盛发展时期。西方器乐的发展不断丰富着音乐的层次性和可能性，为人类的思想寻求更深刻的表达和情感寄托。

阿芙洛斯管

古钢琴

管风琴

体验活动

1. 古琴曲《流水》的内容、结构、风格、旋律等音乐元素都与其表达的乐曲意境有密切的关联。请尝试根据《流水》的段落发展，结合旋律、节奏、风格、结构等特点，联想画面情境、描述旋律的情感表达，并为每个段落创作标题。

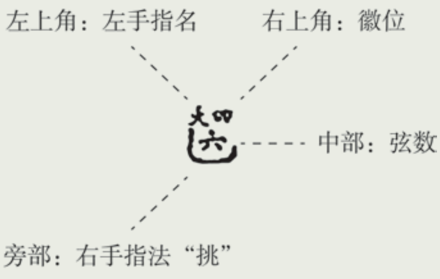
2. “君子之座，必左琴右书”，读书人要修炼成君子，必读圣贤书与弹古琴。古琴所使用的乐谱是减字谱。中国的汉字已有八千多年的历史，汉字的字形、音韵、字义以及笔画线条都与琴学、书法、音乐等传统文化艺术有所关联。请任选一种书法形式（硬笔书法、软笔书法），在古琴音乐的伴奏下，尝试抄写一份古琴减字谱片段，感受琴曲韵律与书写韵味的结合。

知识点击

减字谱

在文字谱的基础上发展而来，记录左手按弦指法和右手弹奏指法的古琴记谱法，距今已有上千年的历史。

减字谱的构成：



思考评价

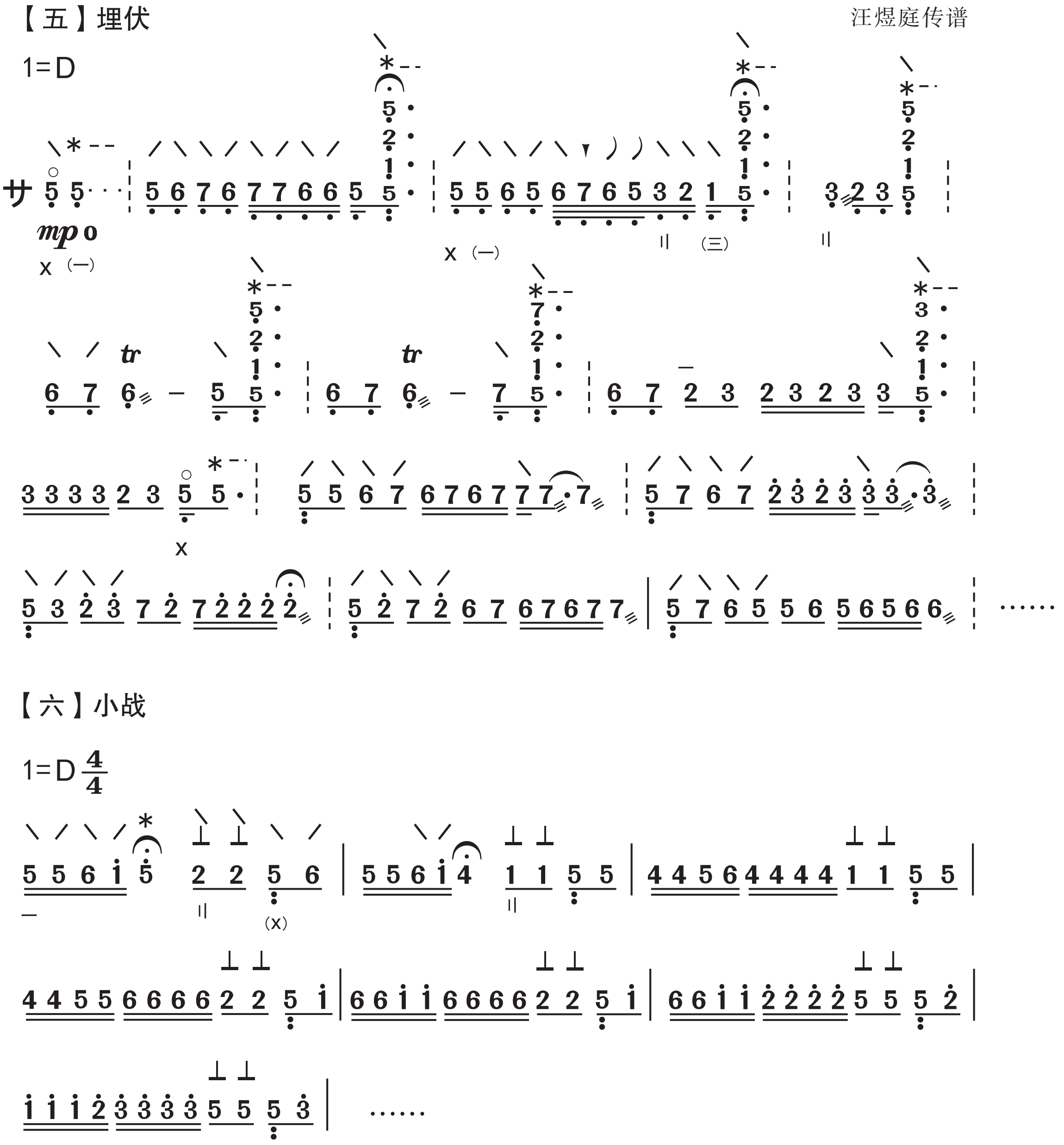
1.《十面埋伏》是一首著名的大型琵琶独奏曲。乐曲运用音乐叙事的手法，生动地描绘了公元前 202 年楚汉相争垓下决战的情景。作品气势雄伟激昂，艺术形象鲜明，是琵琶武曲的巅峰之作。而古琴曲《流水》充满着人与自然的和谐之音，通过音乐中的会景写意，达到情景相融。思考两首传统作品在内容表达的方式上各有什么特点。

十面埋伏（片段）

（琵琶）

古　　曲

汪煜庭传谱



2. 中国的传统古曲所表达的情感不同，有些是绘景写意，有些是描述故事，有些是寄托情思。请查找一首传统古曲，从作品的文化内涵角度加以分析，并与其他同学交流分享。

拓展研究

随着历史的发展，乐器的形制、音色、材料、演奏方式等也发生了巨大的变化。不同的时代赋予这些变化的缘由。

上海东方乐器博物馆

1. 中国传统乐器的发展

中国悠久的历史及广袤的地域造就了许多形制与音色各异的乐器。从河南省舞阳县出土的距今约八千年的骨笛到湖北省随县（今随州市）出土的战国文物曾侯乙编钟，从代表传统文人精神的琴、箫到充满异域色彩的琵琶、胡琴……在这些乐器中，有些来自中国本土，有些则是在不同历史时期由域外传入，历经发展变革。请通过网络查询或实地探访上海东方乐器博物馆，探寻中国民族乐器的前世今生。

2. 中外传统文化比较

中国和希腊作为东西方两大文明古国，有着悠久的历史和丰富的艺术形式。约公元前 900 年—公元前 800 年，我国西周时期宫廷建立了礼乐制度，而西方著名的《荷马史诗》记述了古希腊早期的神话故事和有关音乐的美妙传说。公元前 479 年—公元前 433 年，春秋时期的《诗经》《乐记》成为中国传统美学思想的代表，古希腊在这个时期无论是建筑、雕塑、绘画、诗歌还是器乐，都随着古希腊文化的高度繁荣达到空前鼎盛。尝试对比同一时期中国与古希腊的艺术作品，寻找两者的异同，进行跨文化的比较。

曾侯乙编钟　青铜乐器　战国　湖北省博物馆藏

帕特农神庙

中国民族乐团

第二课　中国民乐　情韵互融

中国民族音乐历史悠久，有多种多样的民族乐器以及不同的表演形式。各种乐器的独奏、不同乐器组合的重奏与合奏，形成了不同的曲目和演奏风格，以及丰富优秀的民乐作品。作品中独特的音乐韵味带有强烈的民族特色，体现了中华民族的审美情趣和民族精神，成为中华民族传统文化的重要组成部分。

范例赏析

上海的本土音乐

乐曲《欢乐歌》是江南丝竹八大名曲之一，旋律明快流畅、起伏多姿，结构富有层次。速度由慢而快，情绪逐渐高涨，表达人们在喜庆节日中的欢乐情绪。乐曲采用放慢加花的板腔变奏技法，运用母曲的旋律素材，采用变奏在前形成慢板和中板段落，原型素材在后形成快板结尾段落，从而形成全曲 A—A^1—A^2 的变奏体结构。

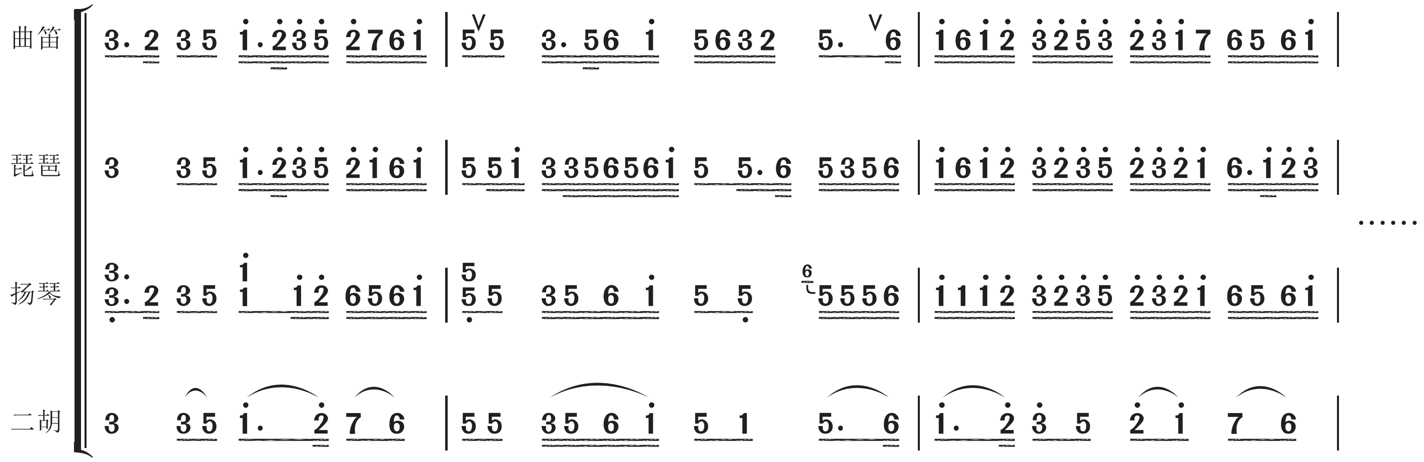
上海江南丝竹乐团

欢　乐　歌

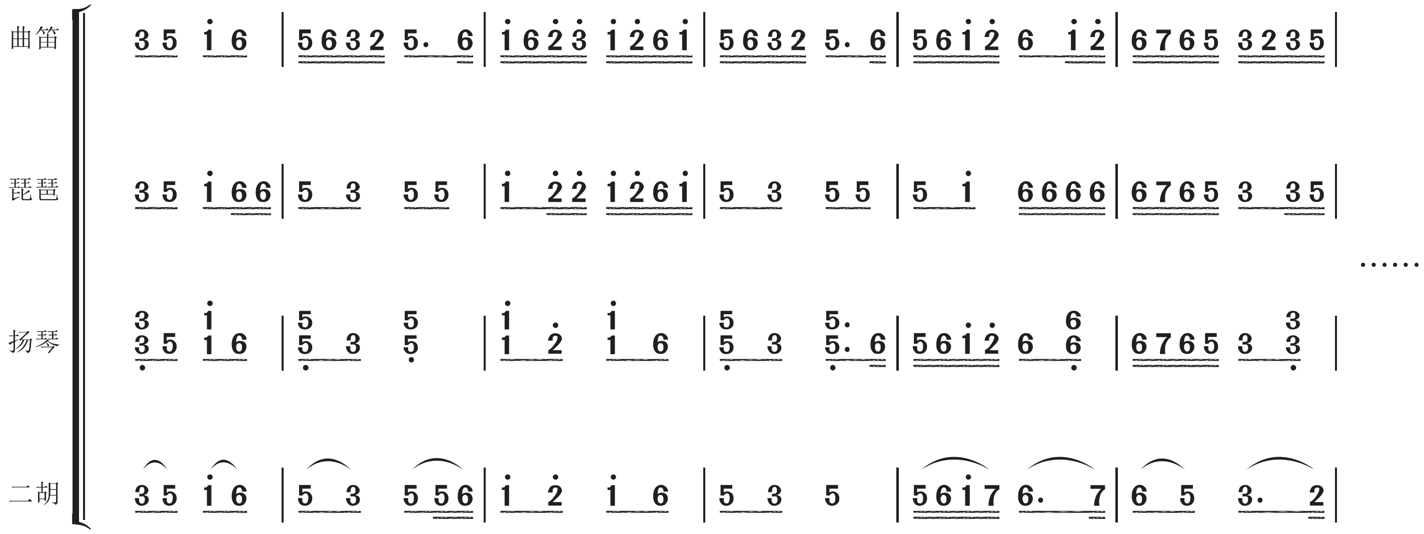
（江南丝竹）

陆春玲　周慧
马圣龙　周皓　编曲

主题一　1=D $\frac{4}{4}$



主题二　1=D $\frac{2}{4}$



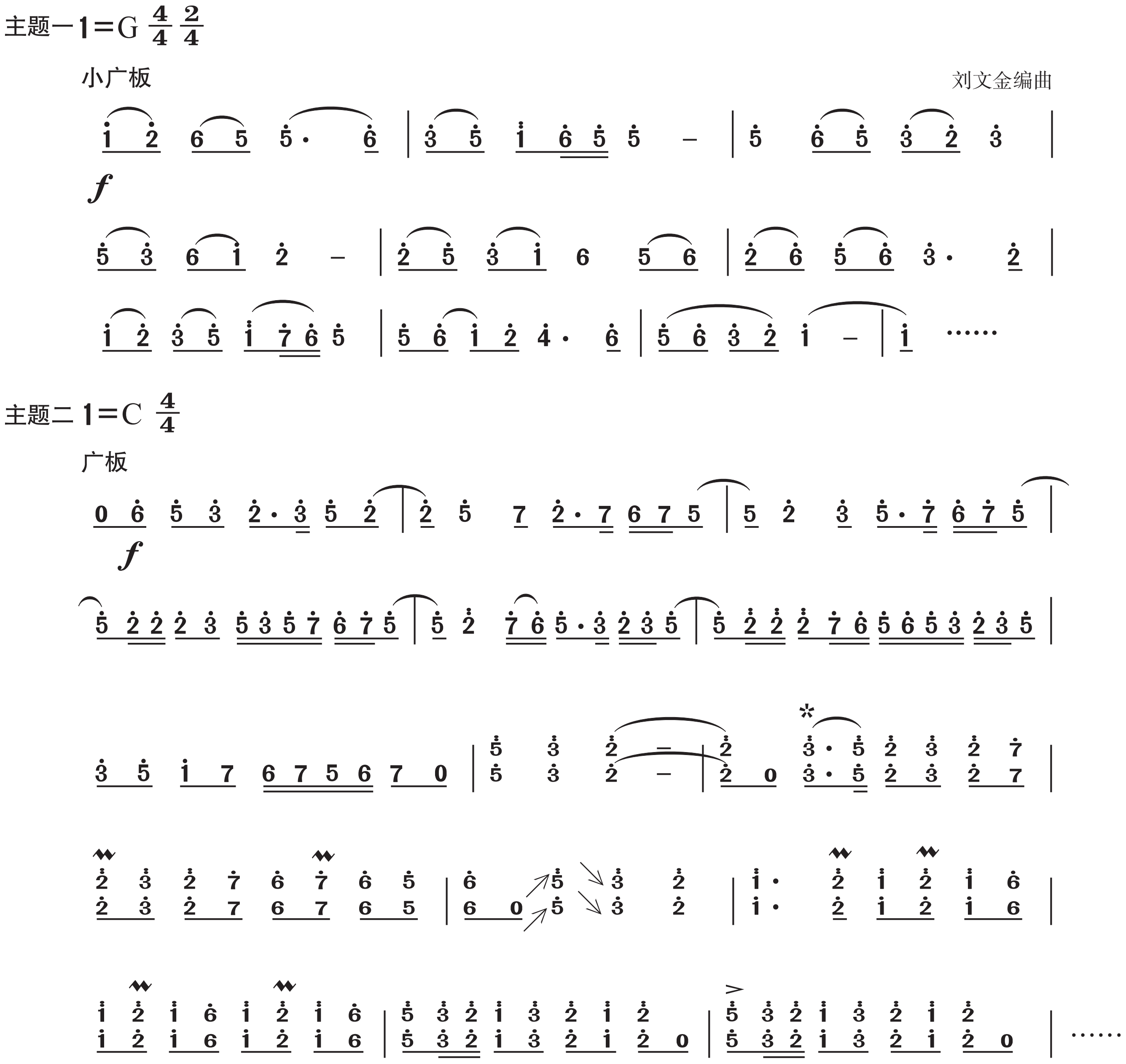
民族乐器的相互融合

民族管弦乐《我的祖国》是中国著名作曲家刘文金（1937—2013）为迎接中华人民共和国成立 60 周年而作，根据电影《上甘岭》同名主题曲与河北民间乐曲改编而成。乐曲艺术地再现中华儿女为实现中华民族伟大复兴勇于担当、敢于创新的时代风采。

乐曲由引子和三个段落组成。在乐队全体演奏的引子之后，第一部分由二胡与大提琴奏出宽广优美、熟悉亲切的主题旋律，抒发了对祖国的热爱之情。第二部分是一段快板旋律，取材于河北淘金令曲调，拉弦、吹奏、弹拨和打击乐交替出现，时而分奏，时而合奏。整个第二部分热情洋溢，充满着欢快的气氛，与第一、第三部分形成鲜明的对比。第三部分是第一部分主题再现，并将主题旋律变奏，节奏拉伸，最后在紧拉慢唱中达到乐曲的高潮。

我的祖国

（民族管弦乐）



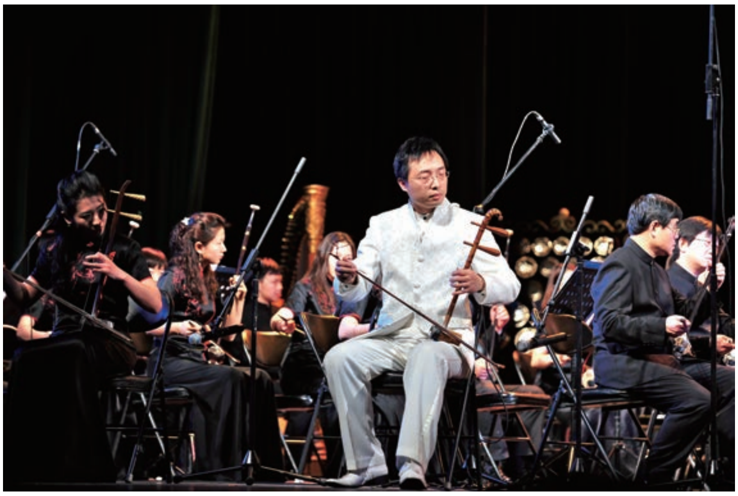
感知理解

1. 江南丝竹是中国民间传统器乐丝竹乐的一种，流传于上海、江苏南部以及浙江西部。江南丝竹的乐曲大多来自民间婚嫁喜庆和庙会活动的风俗音乐，或是长期流传于中国民间的古典曲牌。

江南丝竹主要由二胡、扬琴、琵琶、三弦、笛、箫、笙、板鼓、碰铃等丝竹类乐器组成。在合奏中，各个乐器声部运用你繁我简、你高我低、加花变奏、嵌挡让路、即兴发挥等手法，构成多样与统一的合奏整体，逐步形成“小、细、轻、雅”的风格特色。2006 年 5 月 20 日，江南丝竹被列入“国家级非物质文化遗产名录”。

民间江南丝竹

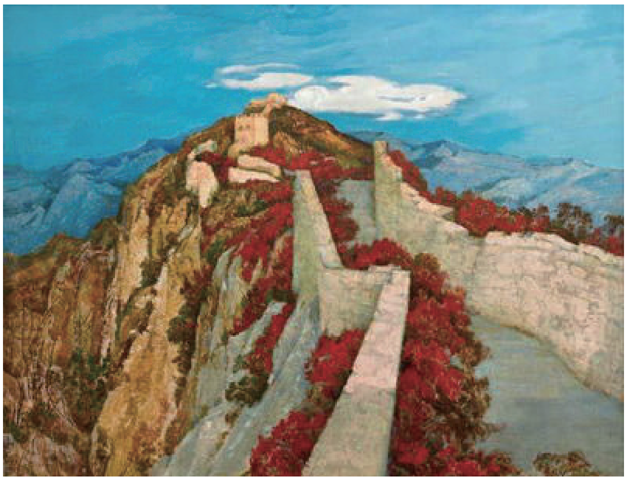
2. 20 世纪中期，中国成立了大型的民族管弦乐团，如上海民族乐团、中国广播民族乐团等。民族管弦乐团是中国民族音乐与西方交响音乐交融的产物，结构编制为拉弦乐器、弹拨乐器、吹管乐器和打击乐器四组乐器。民族管弦乐的表现形式非常丰富，并在创作题材上呈现多样化的发展趋势，如描写爱国主义情怀的《我的祖国》（刘文金）、《和平颂》（赵季平）、《印象国乐·大曲》（姜莹）等；展现广大人民群众生活的作品《北京喜讯到边寨》（郑路）、《春节序曲》（李焕之）等；描写历史题材的《沙迪尔传奇》（刘湲）、《将军令》（顾冠仁）、《飞天》（徐景新、陈大伟）等。中国民族管弦乐立足本民族乐器，创作手法上在借鉴西方作曲技法的同时，挖掘民族器乐的内在音乐魅力。中国民族管弦乐的出现和发展不仅是中国民族乐器的历史延续，还承担着繁荣与发展中华优秀传统文化的重任。


中国广播民族乐团

体验活动

1. 合奏中，江南丝竹在主要突出二胡与笛子的原则下，其他乐器依据一定的规律特点灵活自如地穿插在旋律中，使丝竹音乐相互对比、烘托、连绵不绝，形成独特的韵味。请选择一首江南丝竹作品，小组合作，每人任选其中一个声部的乐器旋律，运用简单的形体动作跟随旋律的高低起伏进行肢体律动，通过实践感受江南丝竹乐中人与人之间相互谦让、协调创新的社会文化内涵。

上海民族乐团



孤云红叶　油画　纵 130 厘米 × 横 162 厘米

闻立鹏

2．结合民族管弦乐作品《我的祖国》，尝试运用综合艺术表演手法进行音乐情境表演。

（1）乐曲第一部分可以运用演唱、静态造型或动态形体动作展现优美的主题旋律。

（2）乐曲第二部分可以模仿其中打击乐声部的节奏型。根据教学情况，可用拍手、敲击物体，使用小型打击乐器或者合适的打击乐器等多种方法，结合舞蹈艺术展现民族风情。

（3）乐曲第三部分可以在演唱、演奏、舞蹈等基础上，增加道具的使用、队形的变化等方式，丰富舞台的表现手段，增强艺术表现力，展现民族精神。

思考评价

1. 民乐合奏的表演种类有丝竹乐、吹打乐、民族管弦乐等。其中，丝竹乐包括江南丝竹、广东音乐和福建南音等，吹打乐包括苏南吹打、浙东吹打和山东鼓吹等，请结合以下表格进行对比探究。

表格一：丝竹乐

特点 / 名称	起源	流传地区	代表作品	主要乐器	旋律特点	风格特征	其他
江南丝竹							
广东音乐							
福建南音							

表格二：吹打乐

特点 / 名称	起源	流传地区	代表作品	主要乐器	旋律特点	风格特征	其他
苏南吹打							
浙东吹打							
山东鼓吹							

2. 选择一首民族管弦乐作品，通过分析作品的背景、旋律、节奏、结构、风格、版本以及表达的内容、情感等不同艺术角度的分析，剖析并理解这首器乐作品。

拓展研究

江南丝竹的发展

江南丝竹是江南水乡文化的杰出代表之一。它的产生和延续对中国民族音乐史的研究及戏曲、民俗文化、群众文化的发展都有重要的作用。但随着历史的发展，传统江南丝竹演奏团队正在逐渐消失，加上传统曲目流传下来的曲谱很少，江南丝竹呈现后继乏人的态势，面临日渐消失的局面。思考：作为一名在新时代担负着传承和弘扬中华优秀传统文化职责的一份子，该如何保护并传承江南丝竹？

上海茉莉花江南丝竹社

交响乐

第三课　西方器乐　和谐之美

从 17 世纪开始，西方的器乐演奏不再仅仅是为声乐演唱伴奏，而是形成独奏、重奏及合奏等多种表演方式。西方音乐经历了巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期以及 20 世纪现代音乐时期。时至今日，西洋乐器已发展出庞大、复杂的体系，通常将其分为管乐器、弦乐器、键盘乐器、打击乐器四类。

范例赏析

器乐组合的形式

莫斯科红场　俄罗斯风光

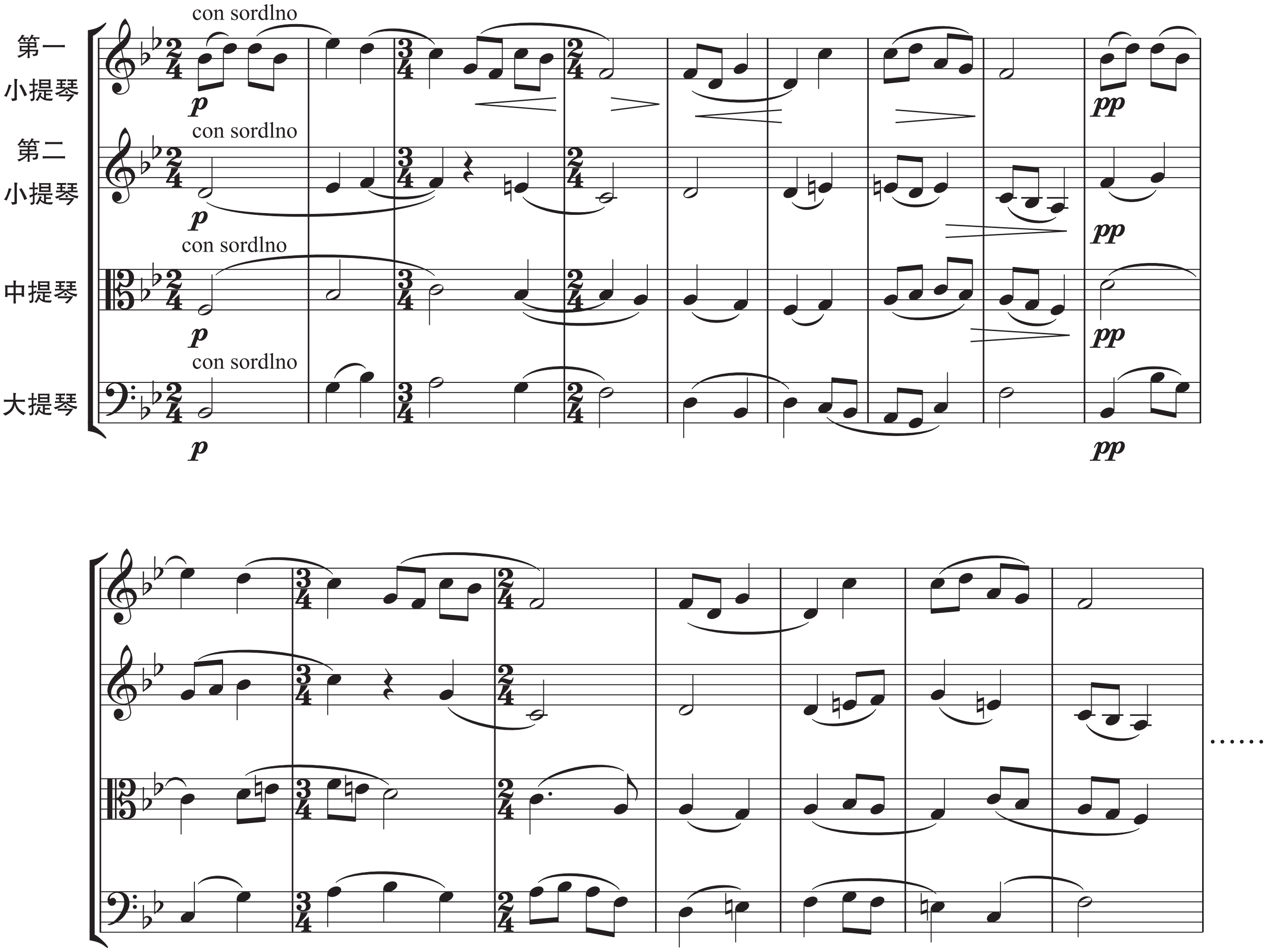
《如歌的行板》是俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基（Peter Ilyich Tchaikousky，1840—1893）创作的《D 大调弦乐四重奏》中的第二乐章。全曲主题旋律取材于民谣，婉转动人，声部间如喃喃私语般的对答、应和，犹如彼此的倾诉与聆听。

作品分为三段，两个音乐主题交替反复出现，第一段由第一主题呈现与再现构成，旋律风格低回、忧伤。第二段即第二主题呈现，旋律起伏增大，情绪比第一主题激动，表现祈求渴望的情绪。第三段是第一段的变化再现，最终在极弱的力度中结束全曲。

如歌的行板（片段）

（弦乐四重奏）

Andante cantabile　　　　［俄］柴可夫斯基曲



交响音乐的宏伟篇章

《F 大调第六交响曲“田园”》是德国作曲家路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven，1770—1827）创作的一部十分特别的作品，共五个乐章。在贝多芬所有交响曲中，这是唯一一首突破古典交响曲四个乐章范式的作品，也是唯一一首每个乐章都附有标题的交响曲，五个标题分别是：“初到乡村的愉快感受”“溪畔小景”“乡村欢乐聚会”“暴风雨”“牧歌，暴风雨过后欢快和感激的心情”，这些标题反映了作品中描绘的自然、生活场景，以及作曲家置身乡间的喜悦心情。

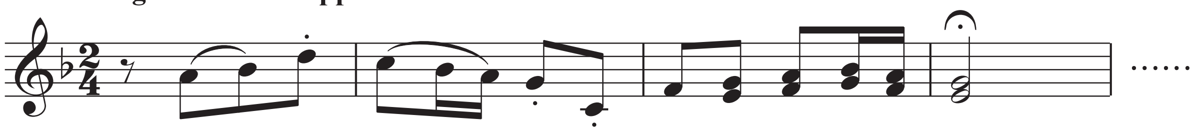
作品第二乐章的结尾处，三种管乐器模拟溪边鸟儿的鸣叫，犹如漫步在一片美丽的田园；第四乐章，音乐再现暴风雨忽至的过程，画面感强。整部作品表现了人与自然的融合与对话，表达了对美好生活的向往。

F 大调第六交响曲“田园”（片段）

［德］贝多芬曲

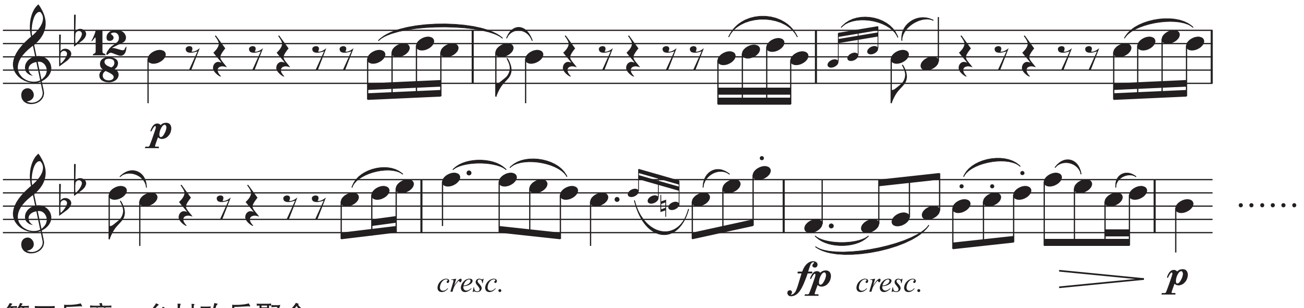
第一乐章　初到乡村的愉快感受

Allegro ma non troppo



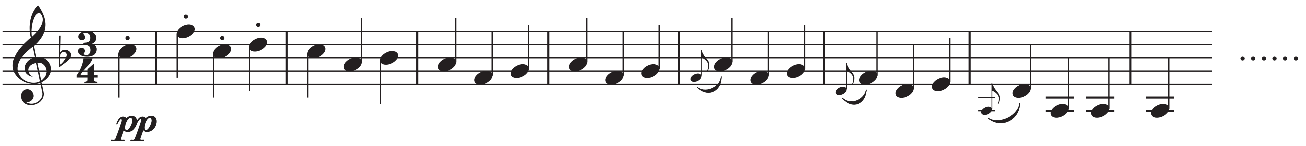
第二乐章　溪畔小景

Andante molto mosso（♩. = 50）



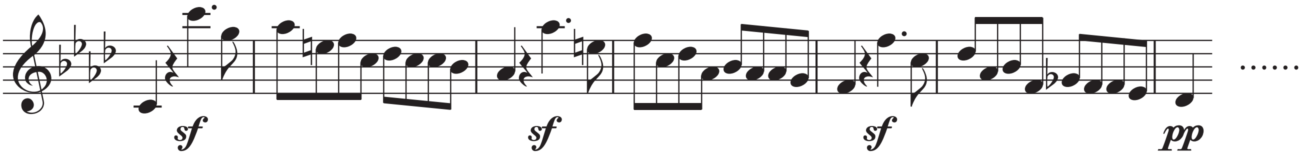
第三乐章　乡村欢乐聚会

Allegro（𝅗𝅥. =108）



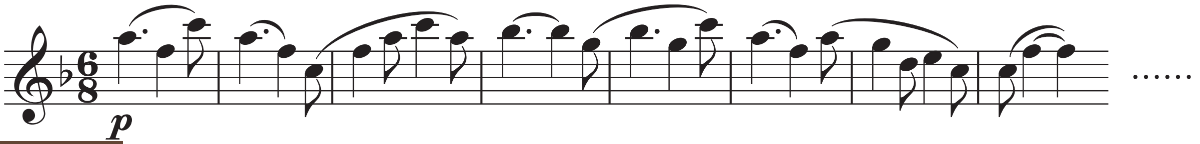
第四乐章　暴风雨

Allegro



第五乐章　牧歌，暴风雨过后欢乐和感激的心情

Allegretto



感知理解

1. 室内乐于16世纪末至17世纪初发源于意大利，是一种由单件乐器担任独立声部的小型器乐重奏形式。室内乐按声部或人数的多少，可分为二重奏、三重奏、四重奏、五重奏直至九重奏等多种演奏形式，也可以根据乐器种类不同，分成由弦乐器演奏的重奏形式或由弦乐器与钢琴、管乐器等混合演奏的重奏形式。在所有的室内乐重奏中，弦乐四重奏是最重要、最有代表性的重奏形式，由两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴组成。

弦乐四重奏

弦乐四重奏中每一声部相对独立且具有个性化，因此写作技法既复杂又细致。作曲家创作时既要关注每件乐器的技巧、旋律线条和音乐情感，又要关注各声部乐器之间的组合关系。在作曲家高超的音乐创作基础上，演奏者通过精湛的演奏技巧与合奏时的默契，完美地表现出音乐本身丰富的人文内涵。

铜管五重奏

木管五重奏

钢琴五重奏

2. 交响曲（symphony）一词源于古希腊，原意为“共响”，是一种由大型管弦乐队演奏（包含多乐章大型套曲形式）的器乐体裁，源于意大利歌剧序曲。18世纪末至19世纪初，以弗朗茨·约瑟夫·海顿（Franz Joseph Haydn，1732—1809）、沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart，1756—1791）、贝多芬三位音乐巨匠为代表的维也纳古典乐派推动交响曲真正进入黄金时代。交响曲通过充分发挥各种乐器的功能和丰富的表现力来塑造音乐形象，表达内涵丰富、思想深刻的作品主题。

交响曲在音乐形式上多以四个乐章呈现：第一乐章快板，采用奏鸣曲式；第二乐章慢板，采用二部曲式或三部曲式等；第三乐章快板，为小步舞曲或诙谐曲；第四乐章快板，采用回旋曲式、奏鸣曲式等。

知识点击

交响乐

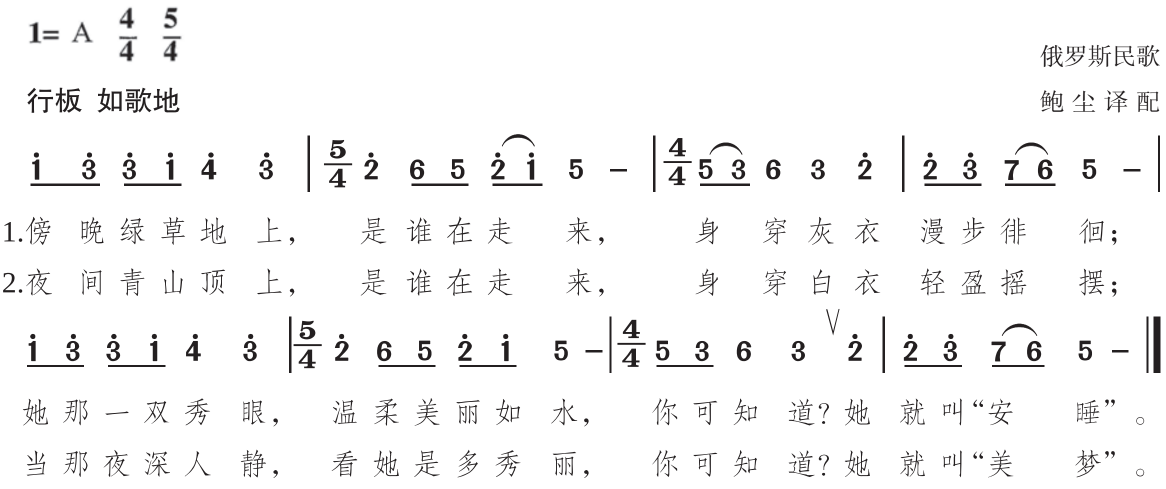
由大型管弦乐团演奏的乐曲，是对交响曲、协奏曲、管弦乐、交响诗、组曲、音画等音乐的统称。

交响乐团

体验活动

1. 歌曲《夜歌》和柴可夫斯基的《如歌的行板》的主题来自同一首俄罗斯民歌。欣赏本课范本《如歌的行板》后，对《夜歌》的理解和表现会有一定的启发，请和同组的伙伴讨论这首歌曲演唱时的艺术处理，并排练表演。

夜　歌



2. 尝试运用人声、乐器或者某些物件，运用“拟声”技法模拟一段音响，并交流分享。

赛马

电闪雷鸣

鸟鸣

思考评价

1. 仔细聆听《如歌的行板》，从以下角度进行讨论并交流分享。

（1）辨别四件弦乐器加上弱音器后演奏出的独特音色，思考使用弱音器的作用。

（2）想想这种音色还出现在哪些作品中，它们的音乐形象有哪些共通之处。

（3）中段由第一小提琴独奏，其他声部拨弦演奏，形成如泣如诉的音乐形象，想想此段主题是以怎样的情绪诉说什么内容。

2. 尝试了解千姿百态的器乐演奏形式，按要求完成下列表格。

器乐形式	乐器组合	适用场景
弦乐四重奏		
行进管乐		
交响乐		

拓展研究

中国民族音乐作品在不断地创作发展中，借鉴、融合很多西方音乐特征，这是不同文化的相互交融。

1. 东西方乐器的文化差异

古琴曲《流水》表现了中国器乐文化的深沉韵味，一曲弦乐四重奏让你们领略了西方器乐文化的独特魅力。东西方的器乐发展经历了漫长的过程，创作的音乐作品也存在着巨大差异，尝试从乐器、审美、文化等多角度探究东西方器乐的不同，理解两者之间体现的深层文化差异。

弦乐四重奏

听弹琴

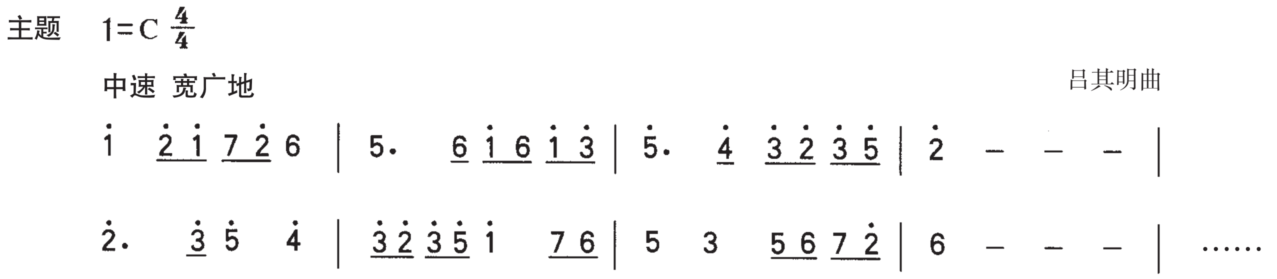
2. 中国本土化的交响乐

开国大典　油画　纵 230 厘米 × 横 402 厘米　1953 年
董希文　中国国家博物馆藏

《红旗颂》是我国著名作曲家吕其明（1930—　）创作的一部交响序曲。旋律融入《中华人民共和国国歌》《东方红》《国际歌》等曲调，描绘了第一面五星红旗在开国大典上升起时的庄严情景，表现了中国人民英勇顽强、奋发向上的革命气概，描绘了祖国蒸蒸日上的繁荣景象。作品创造性地将中国传统音乐艺术与西方交响乐的表现手法有机地结合起来，实现了两者的完美融合，并在音乐内涵上，充分展现了民族风格、民族文化和民族精神。东西方文化的互相交融还出现在许多器乐作品中，如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、交响组曲《云南音诗》、钢琴协奏曲《黄河》等。尝试分析一部具有中国民族本土风格和韵律的交响乐作品，从作品主题、配器、体裁、音乐结构等方面说明东西方作曲技法相结合的创作特征，完成一篇微型调查报告。

红　旗　颂

（管弦乐）



电声乐器

第四课 博古纳今 传承创新

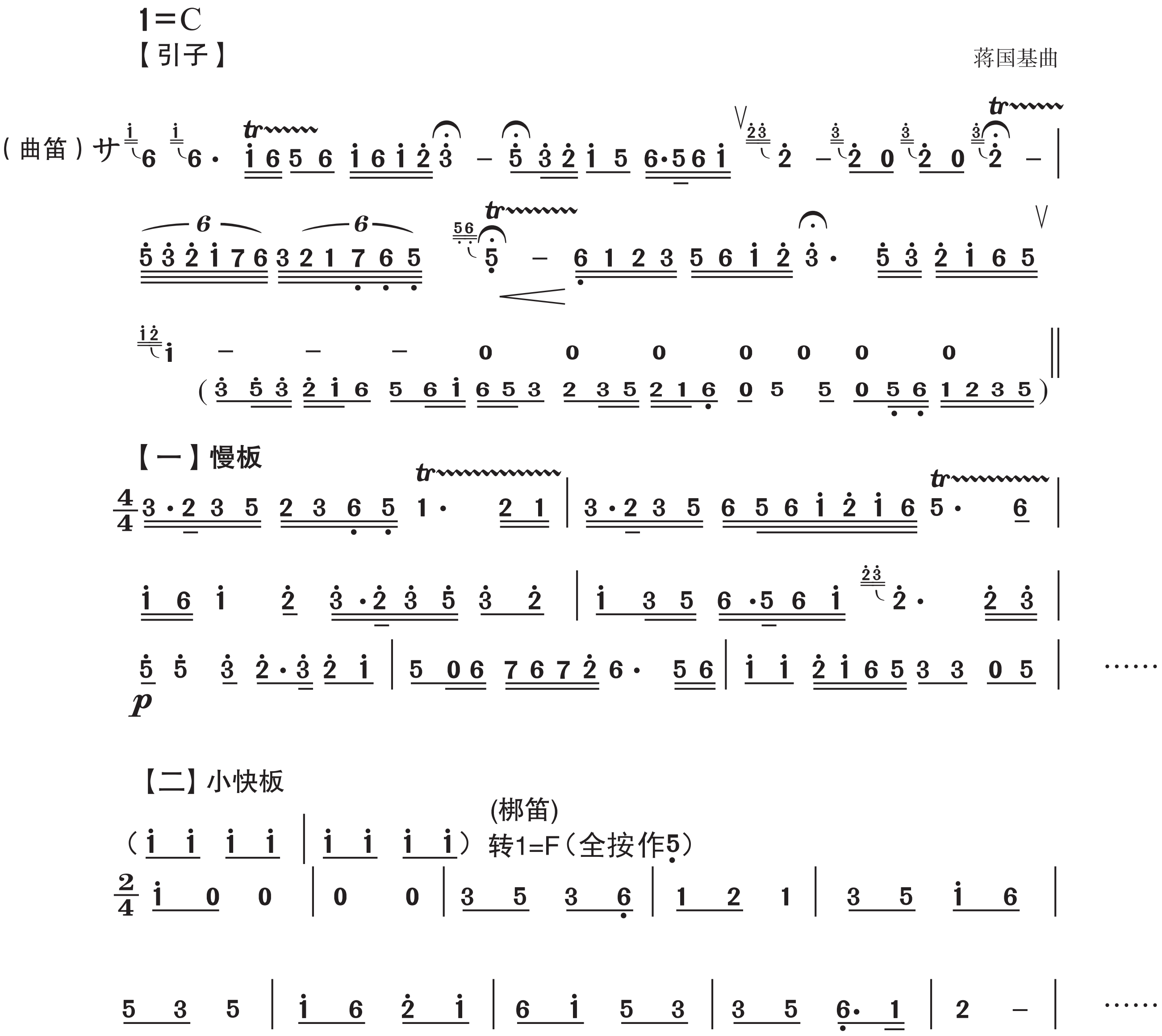
进入 20 世纪，器乐艺术进入了多元化的发展时代，乐器的改革、演奏技巧的提高、音乐表现手法的创新、现代科学技术的结合让器乐艺术在时代发展中不断得到新的生命力。同时，与时俱进的器乐作品不仅是对传统器乐的传承与发展，也让音乐有了更多的内涵，体现现代审美特征。

范例赏析

乐器创新

《水乡船歌》是笛子演奏家蒋国基（1950— ）于1975年创作的一首竹笛作品，取材于浙江民歌元素，辅以江南丝竹民间音乐，描绘了江南水乡的绮丽风光，展现了水乡人民喜庆丰收、欢歌起舞的生活情景。此曲表现形式颇具创新，采用C调曲笛、F调梆笛、小C调梆笛三支竹笛，运用金属将三根竹笛绑在一起排成一列。这种创新的乐器又名“排笛”。它融合了中国南北不同的竹笛演奏技巧和艺术风格，让竹笛在调式调性上的转换变得便捷，不仅丰富了作品的音乐表现力，也成为竹笛演奏中最富有创新的艺术表现特征之一。

水乡船歌（片段）



表演形式创新

《印象国乐·大曲》是中央民族乐团在 2013 年 5 月创作的民族乐剧《印象国乐》中的最后一个乐章。作曲家姜莹从破译后的敦煌古谱中获得灵感，在古老神秘的敦煌音乐基础上，运用现代作曲风格，音乐结构规整，音乐层次不断丰富并叠加，使得整部作品呈现出古与今融合的音乐语言和审美情趣，重塑千年古谱中所传递的音乐密码，展现泱泱大国的文化内涵，体现中华民族的文化传承与精神追求。

印象国乐　民族乐剧剧照

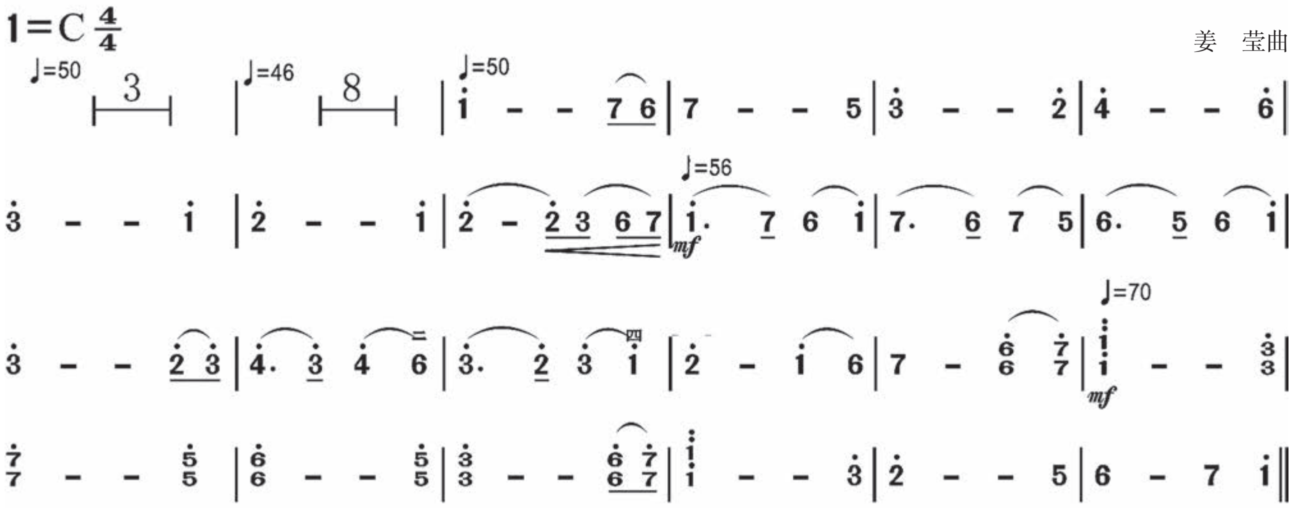
表演：中央民族乐团　首演：2013 年

印象国乐·大曲

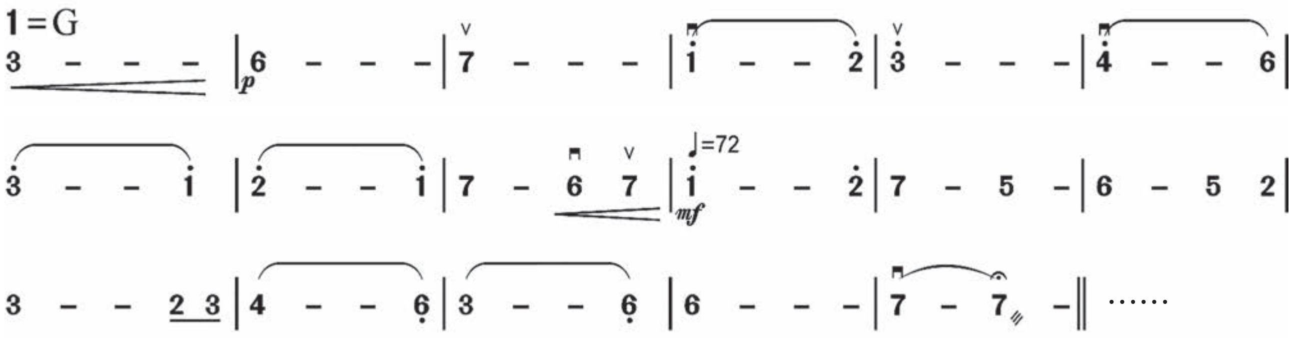
（民族管弦乐）

主题一

姜　莹曲



主题二



感知理解

1. 随着民族管弦乐的规范化，中国民族乐器也在不断地完善和改革，如带键中音唢呐、抱笙、键盘排笙、韶琴等。同时，西方乐器也在不断地推陈出新，比如，“STOMP 破铜烂铁”打击乐团，将生活中随手可得的物品变成打击乐器，通过团队配合完成一台综合舞台表演；又如，从管风琴、古钢琴、钢琴、电钢琴直至电子合成器的演变可以看到键盘乐器的历史发展有着明显的时代烙印。

电子合成器

韶琴

“STOMP 破铜烂铁”打击乐团

抱笙

2. 2013 年，中央民族乐团创作的首部民族乐剧《印象国乐》在国家大剧院隆重上演。作品运用一段主题旋律将每一首音乐情境贯穿起来。在表演方式上，演奏者运用乐器演奏表达自己的情感，并直面观众讲述自己的真实故事。在舞美设置上，多媒体背景展现一幅幅中国传统山水画。作品中使用的部分乐器是根据敦煌莫高窟壁画复原制作而成的。

印象国乐　民族乐剧剧照

表演：中央民族乐团　首演：2013 年

体验活动

1. 根据《水乡船歌》的音乐旋律展开想象，尝试运用水彩、油画、中国画等艺术手段，描绘一幅江南水乡的图景。

江南水乡　水彩画
哈定

斜阳中的石桥　油画
陈逸飞

水乡　中国画
吴冠中

2. 小组合作，选择一首中国民族管弦乐作品，根据音乐的风格特点设计一个戏剧主题，创作戏剧剧本，并以这部作品的音乐为背景，运用综合艺术手段创编一个戏剧短剧，进行展示、交流与评价。

（1）分组选择并分析作品。

（2）确定主题，创作剧本，构思台词，设计肢体语言，塑造人物形象。

（3）整合音乐片段、创编舞美及其他需要的艺术形式，分配任务排演。

（4）综合展示并进行分享点评。

学生创编戏剧表演

思考评价

1. 听辨《水乡船歌》中三种不同笛子的演奏段落，结合竹笛演奏技法，分析三段音乐旋律的特点与风格，思考这样的创作手法有哪些特点，起到什么作用。

排笛

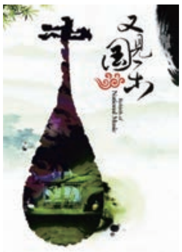
2. 继《印象国乐》之后，2015 年，中央民族乐团推出第二部大型民族乐剧《又见国乐》。这部作品的音乐呈现方式与《印象国乐》不同，是将横贯古今的中国经典民乐作品进行改编与再创作，旨在用“经典”重塑经典，让“经典”在新时代的语境中得以重现。

2017 年，中央民族乐团再次创新，推出世界首部大型民族器乐剧《玄奘西行》。作品以东西方文化交流的使者玄奘在取经之路上发生的历史故事为题材，以民族管弦乐队为表演主体，突破常规民族器乐表现形式。请从以下几个角度分析三部作品的艺术特征。

	作品主题	作品结构	音乐特点	表演特征	舞美特点	文化内涵
《印象国乐》						
《又见国乐》						
《玄奘西行》						

印象国乐　民族乐剧海报

表演：中央民族乐团　首演：2013 年



又见国乐　民族乐剧海报

表演：中央民族乐团

首演：2015 年

玄奘西行　民族器乐剧海报

表演：中央民族乐团　首演：2017 年

拓展研究

进入 21 世纪，乐器的发展发生了翻天覆地的变化，中国民族乐器不断创新，数字音乐时代也随之到来。

1. 中国民族乐器的创新

伴随着历史沉浮，有些中国传统民族乐器始终保持着自己的传统，如琴、筝等；有些已消失，如箜篌、瑟等；有些在引进后发展成为民族乐器，如琵琶、二胡等。音乐中那些激昂、圆润、高亢、悠扬的声音都曾在我们伟大民族的血液中积淀和流淌。这些乐器和音乐作品的发展依靠的是传承与发展，传承中国民乐是中华民族的责任。

请谈一谈，可以运用哪些创新方法彰显中华民族音乐的传统美学和历史文化底蕴，探索新时代民族音乐创作的有效途径。

2. 数字音乐时代

20 世纪，电子合成器的横空出世打破了传统的音乐演奏方式。电子合成器是用电子设备代替乐队进行演奏和编曲的一种电子化设备，但它并不是传统意义上真正的乐器。当今时代，科技高速发展，利用软件制作一部音乐作品，让音乐的创编不再遥不可及，让不会演奏乐器的人也能走进音乐，感受音乐创作的过程。

电子合成器

尝试选择一款音乐制作软件，如手机软件“库乐队”、电脑软件“cubase”等，制作一首一分钟左右的音乐小品，与同学一起体验制作音乐的快乐。

沈容圃繪

第三单元

中国戏曲

中国戏曲历史悠久，萌芽于先秦，形成于中唐，发展于宋金，成熟于元代，形成了完整的戏曲艺术。中国戏曲种类繁多，故事多取材于文学，融合了武术、杂技、舞蹈、魔术等表演艺术综合而成。演员的唱腔、眼神、手势、姿态、步法等，在胡琴与锣鼓的衬托下，达到淋漓尽致的效果。本单元将走进中国戏曲，感受其独特的魅力。

中国京剧演员

第一课 梨园风韵 国粹芳华

京剧兴起于清代，为中国五大戏曲剧种之首，被视为中国国粹，至今有将近二百年的历史，被列入“人类非物质文化遗产保护名录”。

京剧是综合性的艺术，在文学、表演、唱腔、伴奏、服饰、化妆、舞美设计等各个方面。无数艺人通过长期的舞台实践，形成一套互相制约又相得益彰、格律化而规范化的程式。

范例赏析

京剧行当的特色演绎

京剧的四大行当（生、旦、净、丑）用性格化的表演演绎人生百态，具有意象性。旦角经典唱段《我一剑能挡百万兵》出自《穆桂英挂帅》。该剧主要讲述西夏侵宋，年过半百的穆桂英再次领兵出征的故事。全剧以旦角武戏的形式演绎穆桂英的飒爽英姿，彰显其深明大义的民族气节和家国情怀。

穆桂英挂帅（梅兰芳饰穆桂英） 京剧

我一剑能挡百万兵

（京剧《穆桂英挂帅》选段）

1=E $\frac{1}{4}$

【西皮流水】

梅兰芳演唱

京剧唱腔的人物塑造

京剧通过艺术地塑造唱腔来演绎剧情、完成人物塑造。京剧唱段《迎来春色换人间》选自现代京剧《智取威虎山》。《智取威虎山》改编自小说《林海雪原》，讲述了解放战争时期共产党员杨子荣在东北剿匪斗争的故事。剧中光彩照人的解放军孤胆英雄杨子荣被几代人传颂，彰显英雄气质的唱段《迎来春色换人间》高亢激昂，经久不衰。

智取威虎山（童祥苓饰杨子荣） 现代京剧

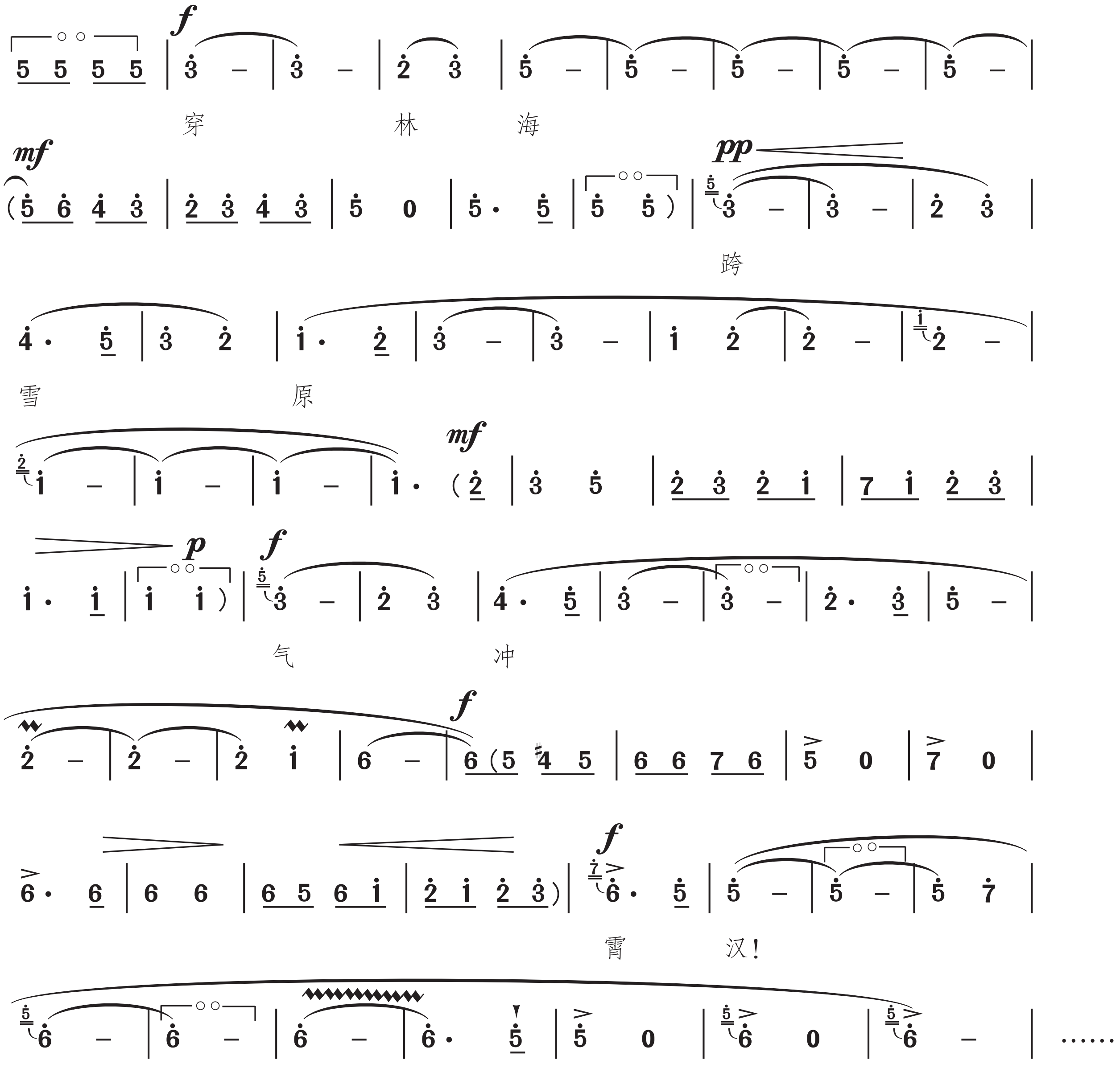
迎来春色换人间

（京剧《智取威虎山》选段）

1=E $\frac{2}{4}$

【二黄导板】 紧拉慢唱

上海京剧院集体创作



感知理解

1. 戏曲的演唱和角色行当的划分有着密切的联系。不同角色行当，在演唱的音色、音域、风格和技巧等方面有着不同的表现。京剧根据角色的性别、年龄、性格、身份等方面，可划分成生、旦、净、丑四大行当。不同行当的演唱皆不同。每个行当中又包含详细的小类别，划分严谨，例如：为区分角色性别，旦角用小嗓演唱，生角用大嗓演唱；由于角色年龄不同，小生和旦角都用小嗓演唱；在音色方面，青衣偏庄重柔美，花旦偏活泼华丽，老生高亢有力，老旦刚中带柔。由于演员的具体条件和艺术个性不同，行当相同的角色呈现不同的特点，形成不同风格的演唱流派。

知识点击

京剧的行当

生——扮演男性角色的演员，分老生（末现归于老生）、小生、武生等。

旦——扮演女性角色的演员，分正旦、老旦、武旦、花旦等。

净——扮演具有独特风格的男性人物，面部化妆要用各种色彩和图案勾勒脸谱，俗称大花脸，分为正净、武净等。

丑——俗称小花脸或三花脸，分为文丑、武丑。

穆桂英挂帅（李胜素饰穆桂英） 京剧

2. 唱腔是京剧音乐的主体，是表达人物思想感情、刻画人物性格的主要手段。唱腔主要通过演唱、念白予以体现。唱、念、做、打四种京剧的基本功，其中，唱功居于首位。唱腔的主要形式是独唱，淋漓尽致地表现人物复杂的思想感情，深入揭示人物的内心精神世界和性格本质。如《我一剑能挡百万兵》中深明大义的穆桂英、《迎来春色换人间》中的孤胆英雄杨子荣，都是通过独唱表现人物的内心情感和性格特征。另外，对唱、齐唱等唱腔形式可能表现活泼的对话、激烈的争辩等情境，营造戏剧性效果，推动情节发展。

知识点击

京剧的腔调

即“京剧的唱腔曲调”，种类繁多，如二黄、西皮、南梆子等。其中以源于徽戏的“二黄”和源于汉调的“西皮”为主，也吸收其他戏曲的腔调，故被称为“皮黄腔”。“西皮”一般明快高亢、刚劲挺拔，用于表达欢乐、激越、奔放的情感。“二黄”则较沉着稳重、凝练严肃。

智取威虎山（童祥苓饰杨子荣） 现代京剧

体验活动

1. 跟随音响或教师范唱，模唱《我一剑能挡百万兵》和《迎来春色换人间》唱段，通过字正腔圆、铿锵有力的演唱感受英雄人物的豪迈气魄和战无不胜的决心。

2. 简单模仿穆桂英和杨子荣的亮相动作，感受旦角和生角在人物亮相造型方面的差异。

3. 尝试将两个唱段的演唱和简单亮相动作结合起来表演，体验京剧艺术的综合舞台表现魅力。

思考评价

1. 戏曲唱腔是戏曲艺术揭示主题、塑造人物的重要手段。聆听以下片段，结合表格提示探讨不同的唱腔板式对揭示主题和塑造人物的作用。

作品	主要人物	行当	唱腔板式	塑造的人物形象
《自幼儿蒙嫂娘训教》（京剧《赤桑镇》唱段）				
《耳听得悲声惨心中如捣》（京剧《锁麟囊》唱段）				
《两国交锋龙虎斗》（京剧《失街亭》唱段）				
《都有一颗红亮的心》（京剧《红灯记》唱段）				

赤桑镇　京剧

锁麟囊　京剧

失街亭　京剧

红灯记　京剧

2. 不同的时代造就不同的英雄人物，不同时期歌颂英雄人物的京剧作品也具有不同的风格和特点。请结合以下表格进行对比探究。

作品	舞台背景	服饰化妆	音乐伴奏
《我一剑能挡百万兵》（京剧《穆桂英挂帅》唱段）			
《迎来春色换人间》（京剧《智取威虎山》唱段）			

拓展研究

京剧的唱腔、板式一直以来都以固定的模式呈现在观众眼前。在艺术多元化发展的今天，京剧的表现手法出现了众多创新，越来越贴近当代生活。

1. 中国作曲家张朝创作的钢琴作品《皮黄》，是以京剧音乐元素和现代专业作曲技法相结合为创作理念谱写的一首具有强烈民族特色的时代作品。

恶虎村　戏画

钢琴

2. 京剧版配乐《猫和老鼠》诙谐风趣，开创了京剧为影视动画配乐的先河，京剧不仅出现在舞台上，还将会以各种形式出现在人们的生活中。

月琴

板鼓

二胡

京胡

锣

钹

猫和老鼠　动画片

出品：米高梅电影公司　首播：1940 年

3. 随着时代的发展、科技的进步，人们的审美也在悄然发生改变。京剧的新型演出形式和传播方式层出不穷，你如何看待这种现象？请以个人或小组为单位展开一次小调查，并形成一份调查报告。

....

....

....

....

昆山周庄古戏台

第二课 盛世元音 水磨情长

昆曲作为中国现存最古老、最有影响力的戏曲种类之一，其隽永的辞藻、婉转的曲牌唱腔，精妙的武打、舞蹈对京剧等后世剧种影响深远，被誉为“百戏之祖”。昆曲格律严谨、形式完备，结合了文学、音乐、舞蹈、戏剧、美术等各种艺术门类，在如梦似幻之间，将超越生活的虚幻美感与充沛情感相结合，形成亦实亦虚、精美精纯的表演艺术。昆曲有诸多不朽名作，如《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等。2001 年，昆曲被联合国教科文组织列入“人类口头和非物质遗产代表作名录”，值得全世界珍视与保护。

范例赏析

昆曲艺术的形式之美

昆曲采用曲牌体结构形式，文辞优美，被称为中国戏曲的典范。明代戏曲家汤显祖（生卒年不详）的《牡丹亭·游园》是昆曲经典折子戏，其唱段《原来姹紫嫣红开遍》描写了名门闺秀杜丽娘在《诗经·关雎》的启迪下，游览自家的后花园，惊叹满园春色无人欣赏，引起了青春的觉醒。杜丽娘甜美、清亮的嗓音，表现出豆蔻年华的大家闺秀含蓄娇羞、至真至纯的形象。

牡丹亭　中国画　纸本设色

68 厘米 ×42 厘米　穆小玫　2007 年

原来姹紫嫣红开遍

（昆曲《牡丹亭·游园》选段）

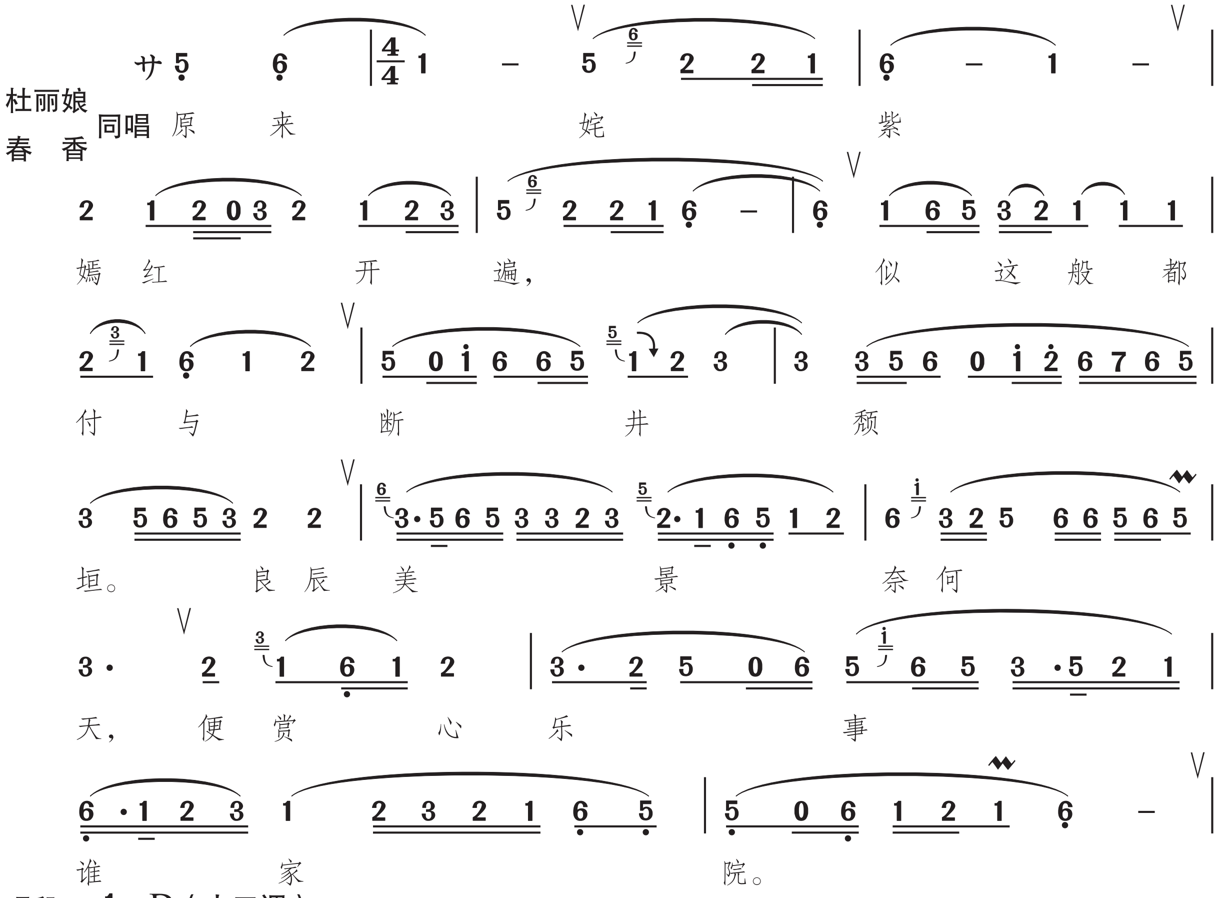
唱段一 1=D（小工调）

南仙吕宫【皂罗袍】

中速稍慢

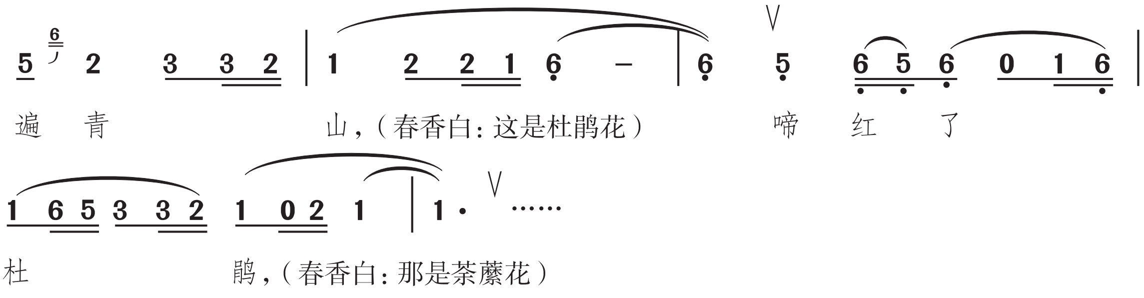
张继青演唱

许晓明记谱



唱段二 1=D（小工调）

中速稍慢



昆曲唱腔的情韵表达

昆曲的唱腔具有很强的艺术性，分为南曲和北曲。南曲唱段《月明云淡露华浓》选自《玉簪记》，是明代剧作家高濂（万历年前后）所作的传奇剧本，被誉为传统十大喜剧之一，讲述的是女尼陈妙常与书生潘必正的爱情故事。独特的人物身份、隐微细腻的心理刻画，使这部剧独树一帜、大放异彩，至今仍是常演剧目。

玉簪记·琴挑　中国画　纸本设色
纵 20.8 厘米 × 横 32.5 厘米　李英杰

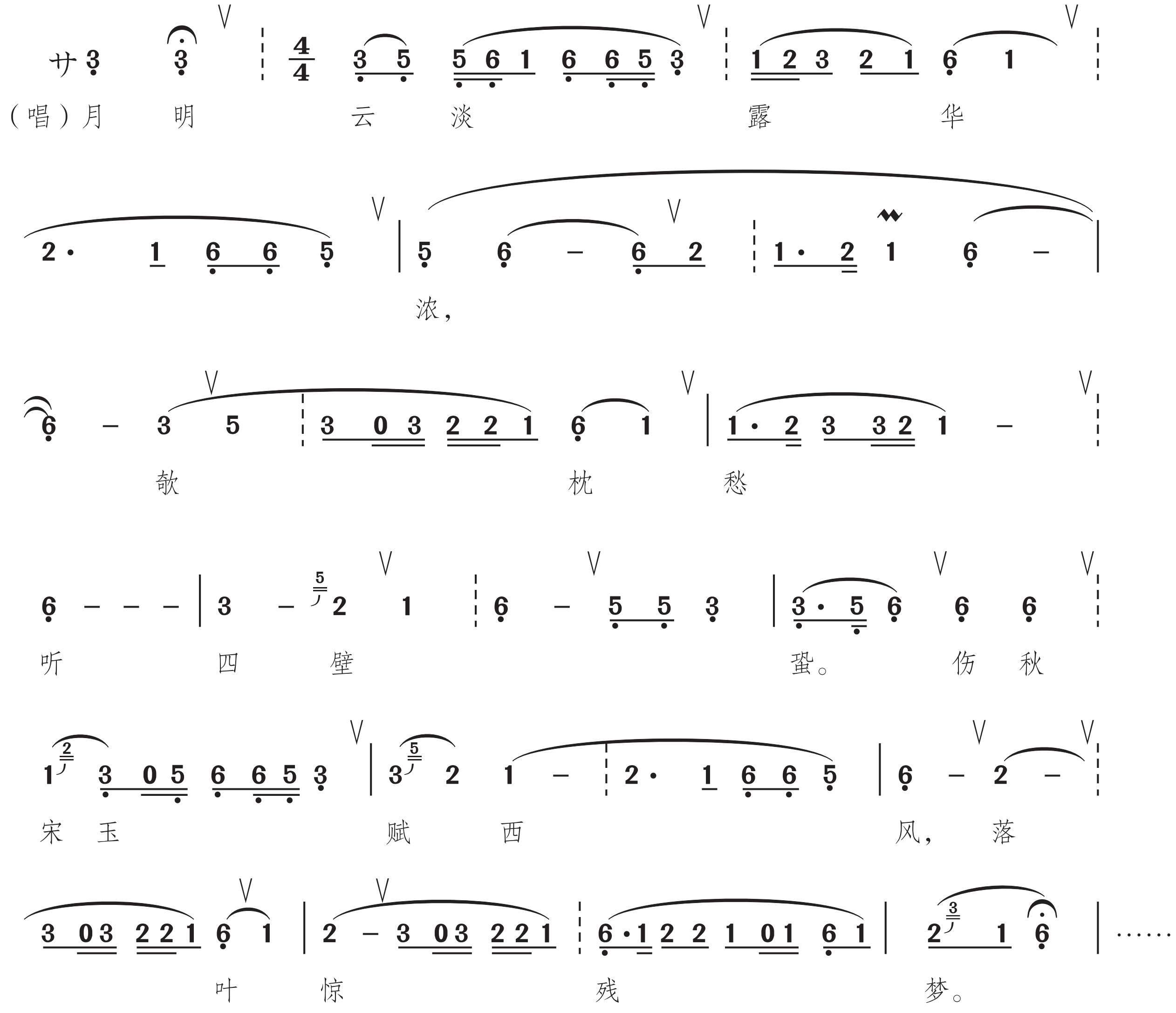
此唱段为男主角潘必正登场时演唱，以小生的声腔演绎优美的曲词，让剧情生辉。潘必正赶考落第，羞于回家，华美哀伤的【懒画眉】借景抒发了他晚间散步时孤单烦闷的内心情感。

月明云淡露华浓

（昆曲《玉簪记·琴挑》选段）

六字调　1=F　　　　潘必正演唱

【懒画眉】



感知理解

1. 昆曲唱腔广罗唐宋词，兼收南北曲，皆以工尺谱记录。南曲来自宋代南戏，基于南方民间音乐，以五声音阶为主，节奏舒缓，字少腔多，轻柔婉转，细腻舒缓，以情见长，具有柔和甜美的风格，在表现少女和书生等角色时应用较多，如《牡丹亭游园》中的【皂罗袍】。北曲来自宋代北方杂剧，基于北方民间音乐，以七声音阶为主，节奏紧凑，字多腔少，高亢激越，挺拔苍凉，具有豪放激昂的气质，表现英雄人物较多，如《单刀会》中关羽过江时演唱的【新水令】。

牡丹亭　昆曲海报

知识点击

曲牌

昆曲中填词、制谱用的曲调调名，又称“牌子”，是历年保留下来的，填词时必须遵守的相对固定曲调的统称。每一支曲牌都有自己的名字和风格。

2. 昆腔唱词集中国古典诗词的精华，为演唱而生，韵律优美，含蓄典雅，寄情于景，情景交融。南曲的“水磨腔”千回百转，温柔委婉，节奏延缓，旋律中运用较多装饰性花腔，对字音要求严格，讲究四声平仄，强调字“头、腹、尾”的发音，不仅能细腻地表达剧中人物的内心感情，也达到了中国古代声乐艺术的高峰。

牡丹亭　昆曲

表演：江苏省昆剧院

桃花扇·题画　昆曲

表演：江苏省昆剧院

3. 昆曲的板式主要由散板、慢板、中板、急板组成。慢板、中板较常见，是一板三眼的$\frac{4}{4}$拍；急板是一板一眼的$\frac{2}{4}$拍及有板无眼的$\frac{1}{4}$拍；散板的节奏自由，无板眼限制。

体验活动

1. 学唱《牡丹亭·游园》中的唱段《原来姹紫嫣红开遍》，体验“水磨腔”的千回百转与杜丽娘人物塑造之间的关系。

2. 学唱《玉簪记·琴挑》中的唱段《月明云淡露华浓》，关注唱词与当今普通话发音的不同之处，把握节奏、唱词、情绪，并准确地表达。

3. 结合生活烘托内心的思想，尝试在《原来姹紫嫣红开遍》的第一句“原来姹紫嫣红开遍”基础上重新填词进行创编演唱，依字行腔，在唱腔中融入含蓄委婉的情绪表达。

思考评价

1. 杜丽娘和陈妙常都是闺门旦的经典角色，但《玉簪记·琴挑》中的陈妙常和《牡丹亭·游园》中的杜丽娘在人物性格塑造上有较大的差异，请结合以下表格进行对比思考。

作品	《玉簪记·琴挑》（陈妙常）	《牡丹亭·游园》（杜丽娘）
唱腔特点		
眼神动作		
戏曲服饰		

2. 十部昆曲九部情，明清时期昆曲盛行的时候产生了许多以爱情题材为主的作品。结合历史，探寻其现象产生的缘由。

荆钗记　昆曲

长生殿　昆曲

墙头马上　昆曲

拓展研究

“一方水土养一方人”，地域环境对于人类社会的发展影响深远。“一方水土”常常孕育出具有鲜明地域特色的戏曲剧种。昆曲流传于南方，带有南方女子的温婉；京剧流传于北方，融合各地剧种的精华。它们在历史舞台上的精湛演绎给人们留下深刻的印象。中国戏曲界常有着“京昆不分家”的说法，昆曲对京剧的形成与发展有着重要的影响。

1. 有内涵的砌末

昆曲的细腻不仅体现在唱腔上，还体现在表演中。戏曲中讲究一种“虚拟”替代的手法——砌末，如扇子、手帕、拂尘、水袖等。这些砌末与演员的动作、形象结合，用艺术形式进行具有感染力的表达。

请选一种感兴趣的“砌末”展开调查研究，探索其不同用法与功能，试着模仿体验一下。

牡丹亭·游园　昆曲

表演：江苏省演艺集团昆剧院

西游记·借扇　昆曲

桃花扇　昆曲

2. 京昆不分家

在戏曲界常有“京昆不分家”的说法，这是由于四大徽班进京之初，唱腔以昆腔为主，杂糅了其他地方戏曲的唱腔之后才逐渐形成了京剧皮黄体系，当时会唱昆曲的伶人一般都会唱京戏。京剧梅派创始人梅兰芳也认真学习过昆曲，曾受邀与昆曲大师俞振飞合演昆曲电影《游园惊梦》。梅派的京剧表演吸取昆剧的优长，给观众带来耳目一新的感觉。

请欣赏两位表演艺术家的经典之作，研究梅派京剧哪些方面受到了昆曲的影响。

游园惊梦（梅兰芳饰杜丽娘，俞振飞饰柳梦梅）

昆曲电影剧照　首映：1960 年

雷雨　沪剧

秦香莲　评剧

七品芝麻官　豫剧

变脸　川剧

地方戏曲是指凝结着某一地域的民风习俗，流行于一定地区，具有地方特色的戏曲剧种的通称。中国的地方戏遍及全国各地，有三百多种，堪称世界之最。其中影响比较大的有黄梅戏、越剧、豫剧、评剧等。地方戏是地域性传统文化的“活态”表现形式，是我国非物质文化遗产的重要组成部分。

范例赏析

情深意长的“东方歌剧”——越剧

越剧源于绍兴，流传于上海、浙江一带，成熟和兴盛于 20 世纪 30 年代以后，是我国第二大剧种。越剧擅长抒情，唱腔优美缠绵，表演真切动人，多以“才子佳人”为题材，经典剧目有《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《西厢记》等。《红楼梦》是越剧经典代表作之一，几乎贯穿了整个越剧的发展过程。

红楼梦（徐玉兰饰林黛玉，王文娟饰贾宝玉） 越剧

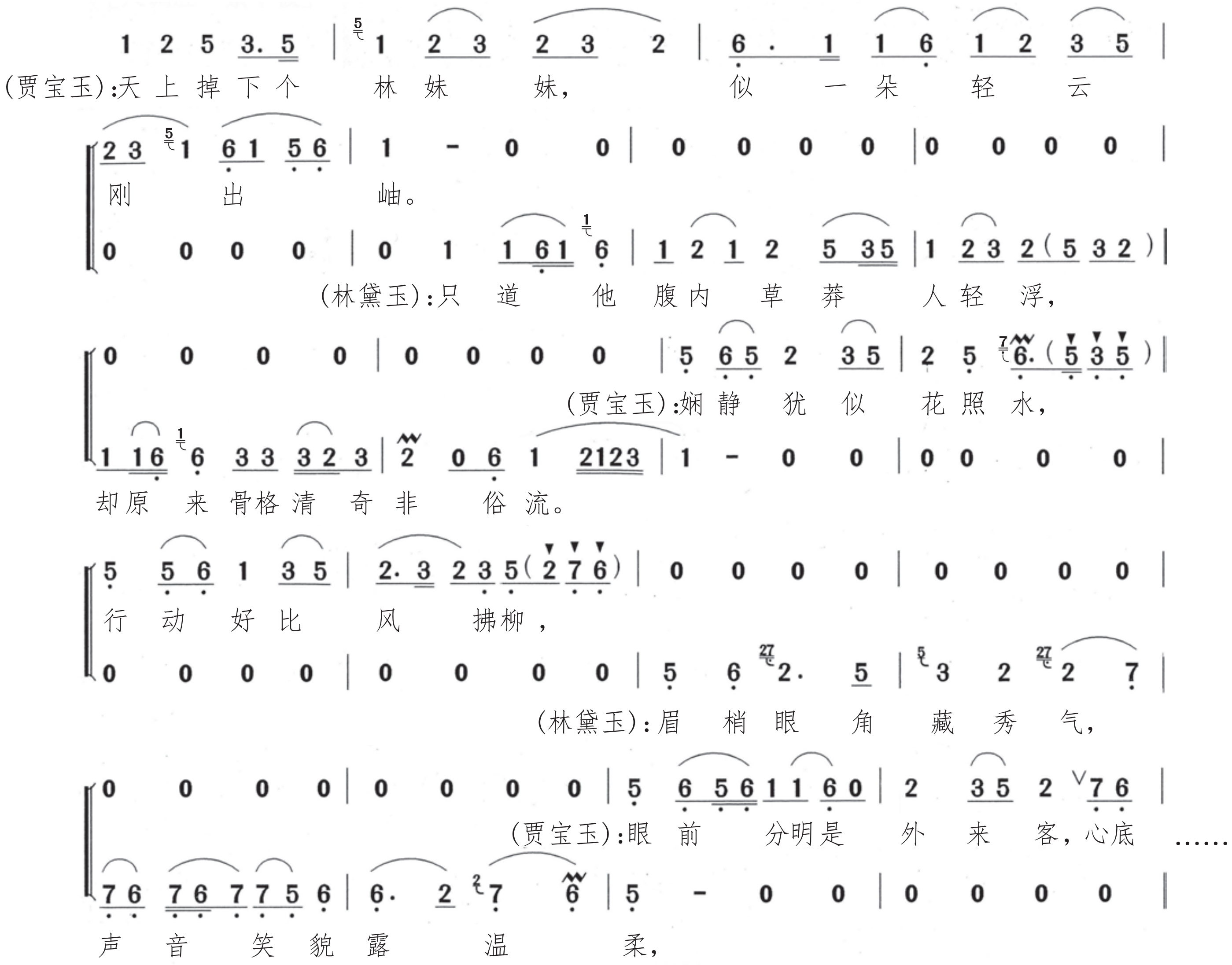
越剧唱段《天上掉下个林妹妹》改编自小说《红楼梦》第三回，讲述的场景是林黛玉初入贾府，与贾母等人问候过后，看到还愿归来的贾宝玉，在相互见礼时两人各自的内心活动。此唱段由越剧中徐派小生和王派花旦对唱，委婉流丽的唱腔，配以紧凑的抢板节奏，表现出贾宝玉和林黛玉内心的悸动，豆蔻年华初识时“与君初相见，犹如故人归”的恍如隔世感油然而生。

天上掉下个林妹妹

（越剧《红楼梦》选段）

【尺调腔·紧中板】

徐玉兰　王文娟演唱



快人快语的“花腔戏”——黄梅戏

黄梅戏发源于湖北省黄梅县，发展于安徽，具有广泛的群众基础，代表性剧目有《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》等。

黄梅戏经典唱段《谁料皇榜中状元》选自《女驸马》。该唱段出现在《状元府》戏段中，描写了女主角冯素珍女扮男装参加科考，不料考中了状元。她穿着状元服在状元府中边歌边舞，尽述喜悦心情。此唱段是黄梅戏中家喻户晓的唱段，流传广泛。

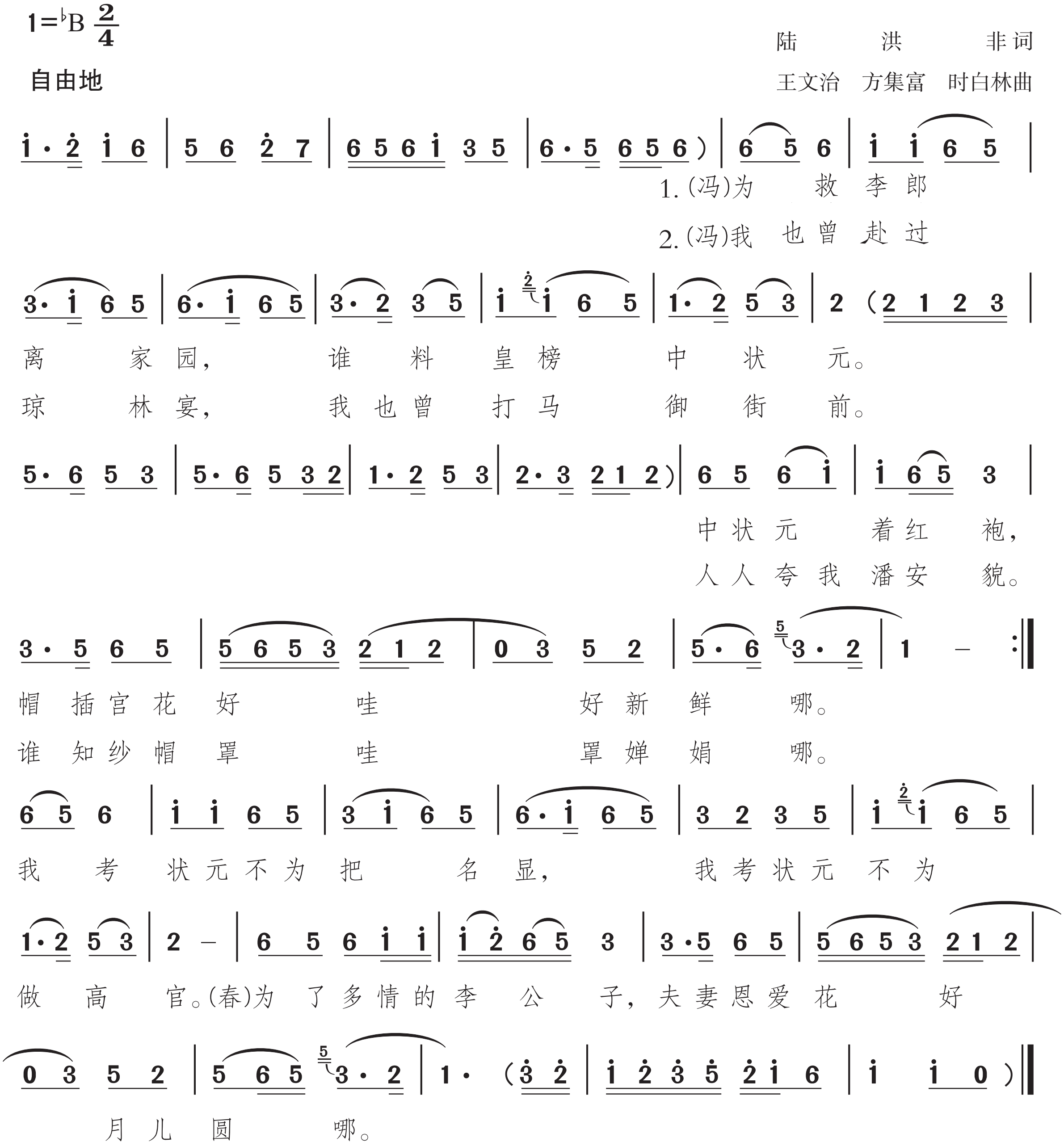
女驸马（韩再芬饰冯素珍） 黄梅戏

谁料皇榜中状元

（黄梅戏《女驸马》选段）

陆 洪 非词

王文治 方集富 时白林曲



感知理解

1. 越剧唱腔有【吟哦调】【四工调】【弦下调】。其中,【四工调】是最早出现的唱腔,【尺调】是现今最完善、最常用的唱腔。

【尺调腔】是在【四工腔】的基础上,吸收了京剧“二黄”的过门曲调创造而成的。其特点是旋律下行,节奏舒展,风格委婉细腻,柔和深沉,有很强的可塑性和浓郁的抒情性,适合表述人物复杂的内心活动和悲伤、缠绵、沉思、忧虑的情绪,且板式种类丰富齐全。除《红楼梦》中的《天上掉下个林妹妹》,还有《梁山伯与祝英台·楼台会》中的《十相思》,《打金枝》中的《今日是汾阳王寿诞期》等经典唱段。

打金枝　越剧

2. 黄梅戏用接近普通话的安庆方言演唱,唱腔委婉动听,表演朴实优美、载歌载舞,生活气息浓厚。黄梅戏的唱腔丰富,主要有主腔、花腔两种形式。主腔声腔结构复杂,三打锣鼓点,既能抒情,又能讲故事;花腔以演小戏为主,风格多样,唱词中运用大量方言词和衬词,汲取民歌精华,旋律口语化,语言俏皮生动、诙谐风趣,如《点大麦》中的【正月里是新年】、《打猪草》中的【对花调】。

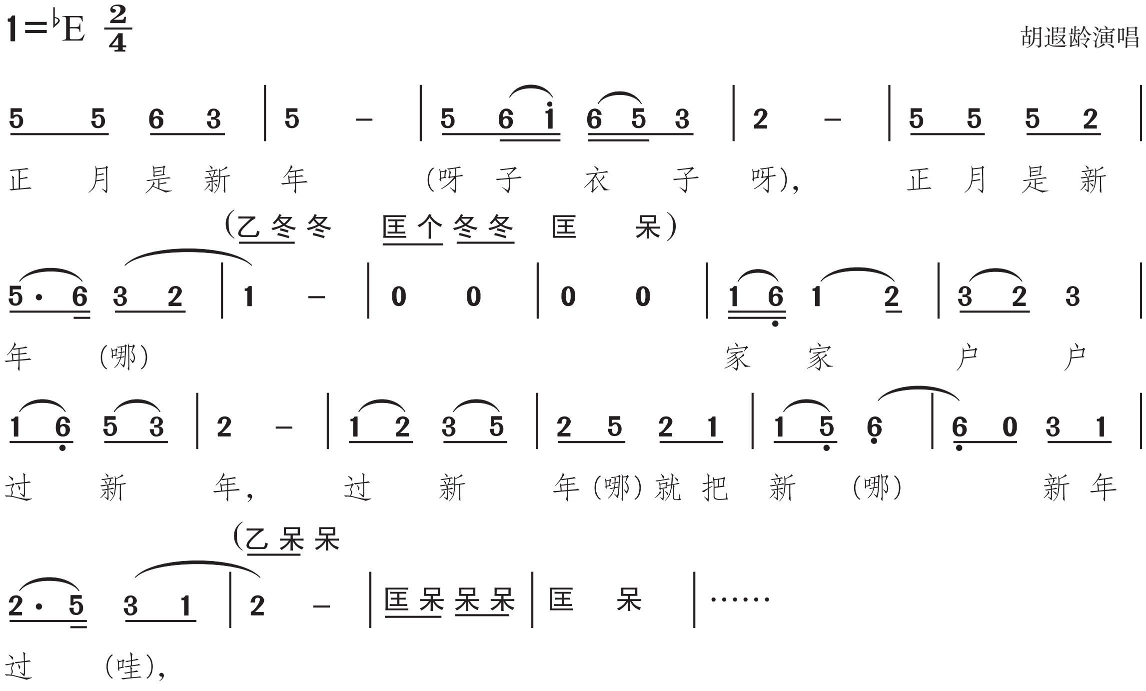
打猪草　黄梅戏

在音乐伴奏上,黄梅戏早期演出采用“三打七唱”,即三人演奏堂鼓、钹、小锣、大锣等打击乐器,七人演唱。这也成为黄梅戏演出的基本形式。

正月是新年

（黄梅戏《点大麦》选段）

胡遐龄演唱



体验活动

1. 男、女同学分角色演唱越剧经典名段《天上掉下个林妹妹》，进行合作表演，感受唱段的声腔节奏对剧中人物一见如故内心活动的刻画。

2. 学唱黄梅戏唱段《谁料皇榜中状元》，注意节奏、重音的把握，跟随旋律的动感准确地运用方言演唱，表现主人公喜悦、活泼的情绪与性格。

思考评价

1. 中国五大剧种包括京剧、越剧、黄梅戏、豫剧和评剧。欣赏豫剧名作《花木兰》中的经典唱段《谁说女子享清闲》和评剧名作《杨三姐告状》的唱段《尊厅长休要怒气发》。寻找其不同的唱腔特点，探讨地方戏曲与地方文化之间的关系。

杨三姐告状　评剧

表演：中国评剧院

花木兰（常香玉饰花木兰）　豫剧

2. 了解流传于家乡的地方戏曲，自主收集并鉴赏代表作品，尝试自学其中的一首经典唱段。

擂响中华　综艺节目

首播：2018 年

擂响中华　综艺节目

首播：2018 年

拓展研究

中国戏曲种类繁多，各地方剧种百花齐放，百舸争流。在时代发展的长河中，有些地方戏曲濒临或已经失传，另一些则努力寻求突破。昔日上海名流聚集的白公馆，如今已成为上海沪剧院，是沪剧艺术弘扬和传习之地。在第五届上海沪剧节闭幕式上，沪剧界的名家新秀共同演绎《大雷雨》《董梅卿》《雷雨》等沪剧经典唱段，将伊音袅袅的沪剧曲调与交响乐相融合，以百年沪剧与百年历史建筑碰撞交融，开启沪剧发展的新篇章。

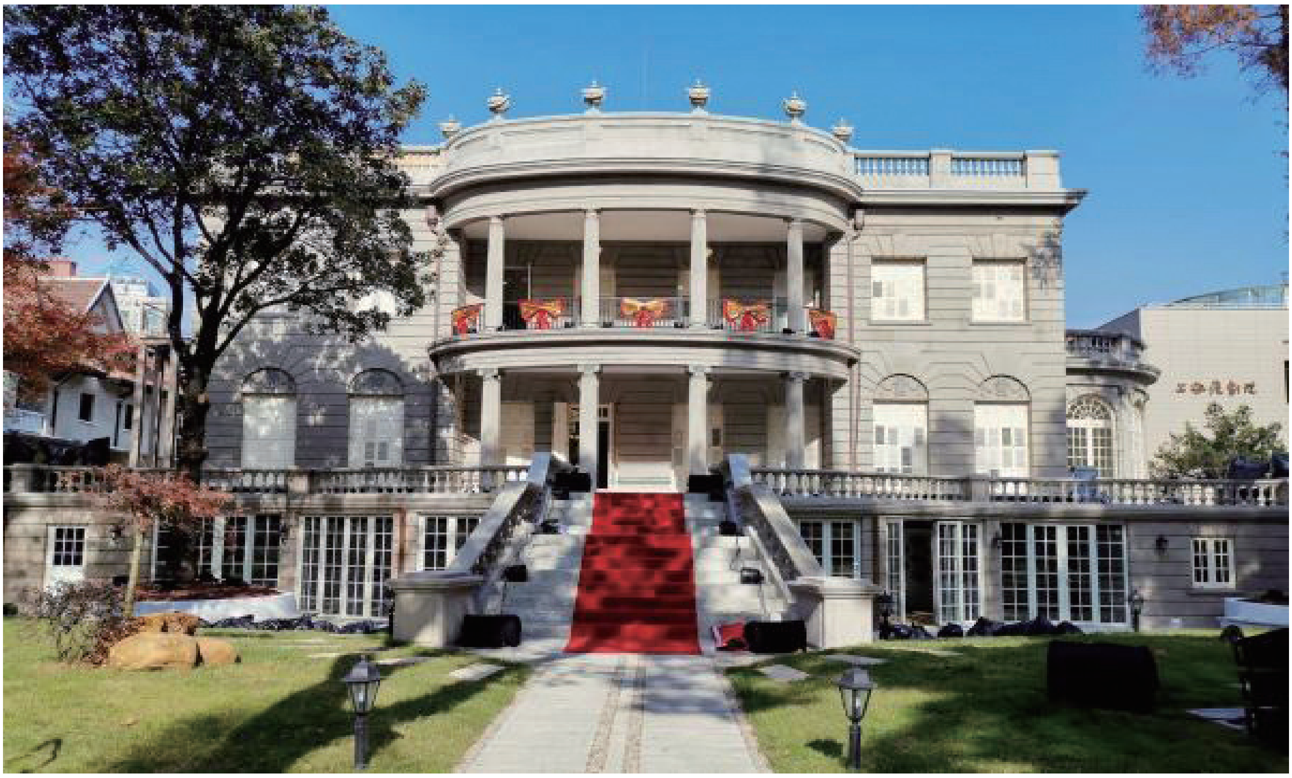
请共同研究，青年一代该如何保护和传承地方戏曲文化，增强和提升地方文化自信心。

雷雨　沪剧

表演：上海沪剧院

日出　沪剧

表演：上海沪剧院



上海沪剧院

旧曲新唱

第四课　旧曲新唱　百年流芳

21 世纪，时代的发展已经大大改变了人们的审美习惯，传统戏曲的发展遭遇前所未有的挑战。一些艺术家尝试对传统戏曲运用现代化理念改造和实践，将戏曲中经典剧目主题、文武场伴奏乐器、声腔流派、词曲唱腔、四功五法、戏曲典故、板式节奏等均与现代化音乐元素相互融合，形成创新独特的多元演唱风格。借助多渠道媒介传播等手段，一些经典传统名作在当代重新焕发出新的生机。

范例赏析

跨界而生的“戏歌”；中西合璧的“演绎”

大唐贵妃　交响京剧

表演：北京京剧院　首演：2003 年

新编大型历史交响京剧作品《大唐贵妃》取材于梅兰芳（1894—1961）在 20 世纪 20 年代表演的名剧《太真外传》，同时参考白居易的诗歌《长恨歌》。该剧讲述了唐朝中期唐玄宗李隆基和杨玉环千古流传的爱情故事，是 21 世纪梅派代表作品。

戏歌《梨花颂》是《大唐贵妃》的主题歌，旋律舒缓，曲调婉转优美，贯穿全剧。中国古典舞、大型合唱、交响乐伴奏、华美服饰及三维立体舞台元素的融入，丰富了观众的视听感受。作品首演便获得广泛认可，一首悠扬动人的《梨花颂》传唱大江南北，经久不衰。

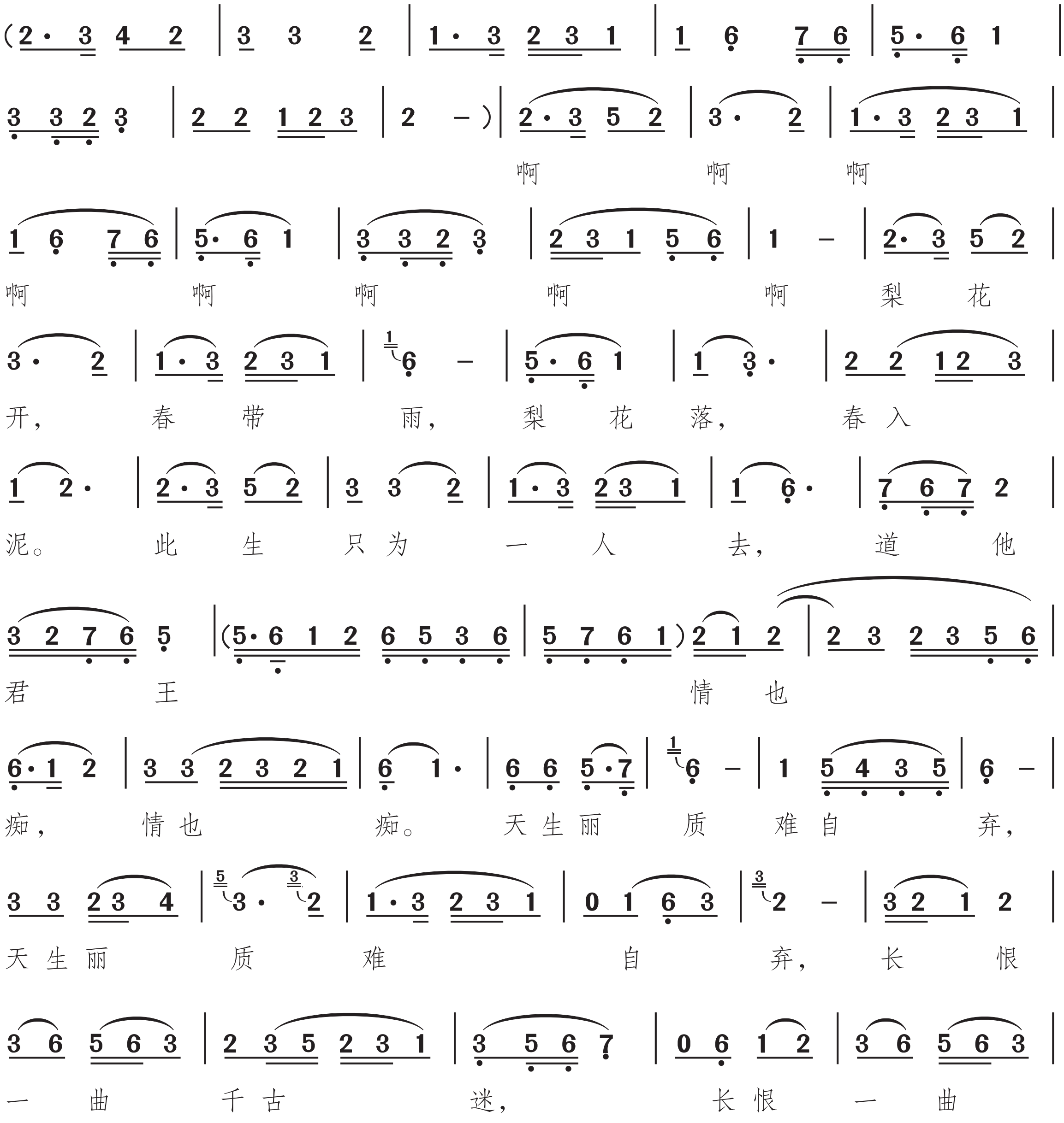
梨　花　颂

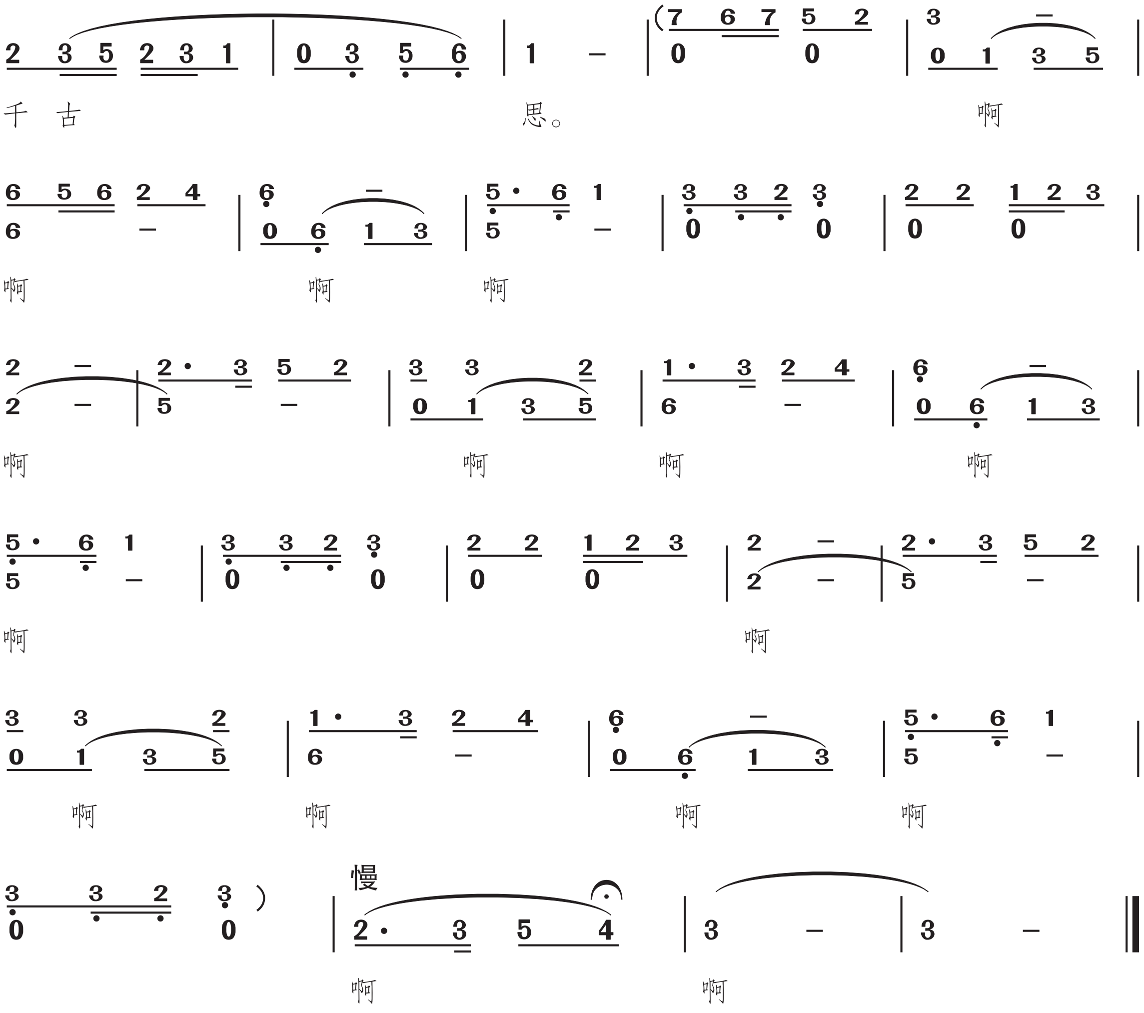
1=A $\frac{2}{4}$

慢速

杨乃林曲

梅葆玖唱





交响京剧《大唐贵妃》在音乐方面重新编曲和配器，在传统的“三大件”伴奏乐器京胡、二胡、月琴基础上，增加大型交响乐队、合唱等表演形式，借鉴西方音乐中的主题贯穿手法来突出人物形象。范本式的舞台使交响乐有机参与表演，创造交响音乐与京剧共同表演的新境界。

知识点击

交响京剧

一种新型京剧形式，是对传统京剧的大胆改革。它将经典与时尚完美结合在一起。在保留原京剧的主要唱腔之外，交响乐、舞蹈、合唱等艺术形式的加入使交响京剧气势恢宏，富有独特的艺术魅力。

梨花颂　交响京剧

表演：北京京剧院　首演：2003 年

感知理解

1. 随着人们对歌曲审美的变化，中国戏曲开始与现代声乐元素融合，诞生了“戏歌”。早期，以京剧为主进行革新，故称为京歌。随着京歌在舞台上的成功，其他戏曲也开始进行创新，豫歌、黄梅戏歌等不断涌现。

有些戏歌对晦涩难懂的曲词进行调整，融入类似于京剧中的韵白，如京剧戏歌《梨花颂》中“此生只为一人去，道他君王情也痴”等。这样的作品更加朗朗上口，旋律性和歌唱性更强。

戏歌改变戏曲以抒情见长的特点，板式结构凸显叙事魅力。《梨花颂》采用了京剧中【西皮二黄】的板腔体。两种声腔的交错组合，在句式和格律上相较于流行歌曲更加工整，唱腔高亢与低沉，在起承转合中自然流动，用梨花的美和短暂花期来象征杨贵妃与唐玄宗之间的爱情虽唯美却以悲剧告终。

知识点击

戏歌

用戏曲素材来创作歌曲，是当前极受欢迎的一种文艺形式。戏歌专门利用现代音乐元素表现戏曲的唱腔、曲调以及程式。

2.《大唐贵妃》将西方歌剧与交响乐有机整合到作品中。剧中歌队的成功运用既替代了传统京剧中的宫女、龙套，又营造了恢宏的舞台景观，增强了视觉冲击力。以京胡为主奏乐器的大型交响乐队增强了音乐形象的表现力和震撼力。不同于传统戏曲中的布景和一桌二椅的简约化布置，现代化科技手段运用在舞美中，营造华美、灵动的三维立体舞台，大放异彩。

大唐贵妃　交响京剧

表演：北京京剧院　首演：2003 年

体验活动

1. 学唱京剧戏歌《梨花颂》，准确把握音乐对人物形象及悲剧爱情主题的塑造，注意声音圆润、依字行腔和倚音的准确运用。

2. 演唱时，模仿《梨花颂》中杨贵妃端庄大气又张弛有度的表演动作，歌舞相融地综合表演。

大唐贵妃　交响京剧

表演：北京京剧院　首演：2003 年

思考评价

1. 京剧戏歌《梨花颂》作为主题曲贯穿交响京剧《大唐贵妃》整部作品，请找一找这首戏歌在全剧中出现过几次，探讨不同场合的出现对作品主题的推动作用。

2. 从音乐、表演、服饰、舞美四个方面谈谈新编交响京剧《大唐贵妃》的创新之处。

3. 调查当今青少年对戏曲的了解程度，从中探讨戏曲传承与发展的新方向。

作品	音乐	表演	服饰	舞美
京剧《太真外传》				
交响京剧《大唐贵妃》				

拓展研究

随着国家对非物质文化遗产的愈发重视，戏曲艺术也越来越受到人们的关注。在遵循艺术规律的前提下，中国戏曲吸收了现代的审美元素和艺术观念，正在不断地创新、发展。

1. 戏曲与舞蹈

大型舞剧《粉墨春秋》突破了艺术门类的界限，将戏剧表演融入舞蹈语汇中，用舞剧表现中国戏曲人生，不仅让观众体验到独具特色的中国文化，还对经典作品进行了全新的诠释。

粉墨春秋　舞剧

创编单位：山西艺术职业学院华晋舞剧团　首映：2011 年

牡丹亭　定格动画海报

首映：2017 年

2. 戏曲与科技

定格动画《牡丹亭》用短短七分钟的时间，再现昆曲名段。作品弱化动画的空间构成，增强了音乐的节奏感和韵律感，将汉族舞蹈中的惊鸿舞、水袖舞等糅进昆曲的经典动作中，让定格动画和昆曲有机地融合起来，让人耳目一新。

3. 戏曲与影视

为了让更多年轻人了解和喜欢京剧这一国粹，一档属于年轻人的京剧节目《青春京剧社》横空出世。该节目以全新的表现形式，让观众一边听好戏，一边系统详尽地了解京剧知识，打破京剧与年轻人的疏离与隔阂，深入挖掘古老京剧的精髓和魅力，用年轻人的文化语汇重新讲述国粹的前世今生。

青春京剧社　综艺节目海报

导演：郝梦　首播：2019 年

戏曲的传播方式与科技发展息息相关，电视与网络的普及、自媒体的兴起给观众带来无限选择，但新的传播方式是否会给戏曲这一舞台艺术带来冲击？你将如何看待这个矛盾？请在学校内开展一次辩论会，进行探讨研究。

第四单元

绚丽舞台

音乐戏剧表演从古希腊戏剧的剧场音乐中萌芽，综合了歌、舞、演、景、剧等剧场的典型元素，在历史的戏剧舞台上讲述着一个个动人的故事，塑造了一个个鲜活的人物，展现出一幕幕生动的场景。

希腊雅典卫城的古代剧院

现代剧院

关于如何在舞台上讲故事，亚里士多德（Aristotle）在《诗学》中提到剧场的六大元素，分别为情节（plot）、角色（character）、思想（thought）、语言（language）、音乐（music）与景观（spectacle）。

范例赏析

借鉴探索

经典歌剧《洪湖赤卫队》讲述了 20 世纪 30 年代，在湖北省洪湖地区，中国工农红军洪湖赤卫队在韩英和刘闯的领导下，与国民党保安团和当地恶霸彭霸天巧妙周旋，沉重打击敌人的故事。该剧借鉴西方歌剧戏剧性与音乐交响化的表现手法，创作出气势恢宏的歌剧交响音乐，呈现特定历史环境中的壮烈情景和英雄人物的献身精神，具有强烈民族个性，动人心弦、充满魅力。

洪湖赤卫队　歌剧剧照

表演：湖北省歌剧舞剧院　首映：1958 年

传承发展

歌剧《洪湖赤卫队》采用具有浓郁湖北地方风格的荆州天沔花鼓和民间流传的小调为素材。其中《洪湖水浪打浪》是歌剧《洪湖赤卫队》的主题曲，前奏由双簧管和弦乐奏出，描绘洪湖秀丽的自然风光。歌词运用通韵的押韵形式，分前八句和后六句两片。上片着重描绘洪湖之景，下片着重抒发感恩之情。

洪湖水浪打浪

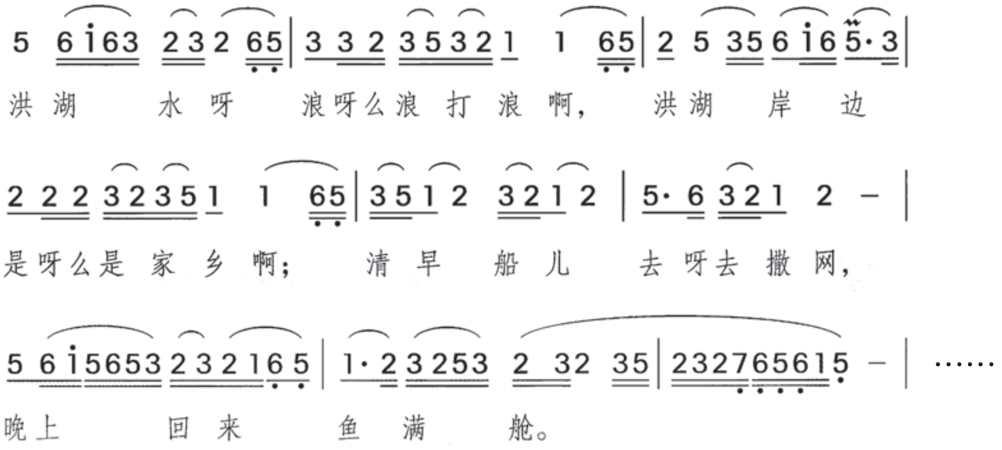
（歌剧《洪湖赤卫队》选段）

梅少山　张敬安
杨会召　欧阳谦叔 词

张敬安　欧阳谦叔 曲

1= F 4/4

中速　深情地



接歌词　四处野鸭和菱藕啊，秋收满畈稻谷香，

人人都说天堂美，怎比我洪湖鱼米乡。

洪湖水呀长呀嘛长又长啊，太阳一出闪呀么闪金光啊，

共产党的恩情比那东海深，渔民的光景一年更比一年强。

感知理解

在古今中外剧场的舞台上，涌现出形态各异的表演方式，这些方式皆通过剧情发展、形象塑造、场景意境来讲故事。

古罗马圆形剧场

1. 最古老的戏剧表演——古希腊戏剧

古希腊戏剧产生于公元前 6 世纪，于公元前 5 世纪达到鼎盛，雅典最早的戏剧起源于宗教活动。夸张的肢体表演、朗诵、吟诵及附加伴奏是古希腊戏剧的主要表演形式。

卡门　歌剧剧照

作曲：比才（Bizet，法国）

2. 源于古希腊戏剧的剧场音乐——歌剧

歌剧诞生于 16 世纪末、17 世纪初意大利的佛罗伦萨，是完全以歌唱和音乐来讲述剧情的戏剧（唱出来而不是说出来的戏剧）。

猫　音乐剧剧照

作曲：安德鲁·劳伊德·韦伯（Andrew Lloyd Webber，英国）

3. 歌舞并重的综合音乐戏剧——音乐剧

音乐剧出现于 20 世纪，是一种综合舞台艺术，集歌、舞、剧于一体，采用声、光、电等高科技舞美技术。

4. 洋为中用、不断探索的中国歌剧

“五四”运动之后，中国音乐工作者在借鉴西方歌剧的基础上，开始中国歌剧的探索之路。中华人民共和国成立后，中国歌剧的探索呈现两个方向。一方面继承和借鉴传统戏曲，“话剧加唱”；另一方面借鉴西方歌剧，尽可能通过宣叙调和咏叹调使音乐在剧中贯穿始终。

洪湖赤卫队　歌剧剧照

表演：湖北省歌剧舞剧院　首映：1958 年

体验活动

模仿演绎歌剧《洪湖赤卫队》选段《这一仗打得真漂亮》。

1. 学唱歌曲《这一仗打得真漂亮》，感受并了解剧情、歌词、旋律、曲调、唱腔、咬字以及表演上的特点。

2. 分组、分工进行排演，并与同学进行交流。

分工记录		
歌剧《洪湖赤卫队》	导演	表演
《这一仗打得真漂亮》		

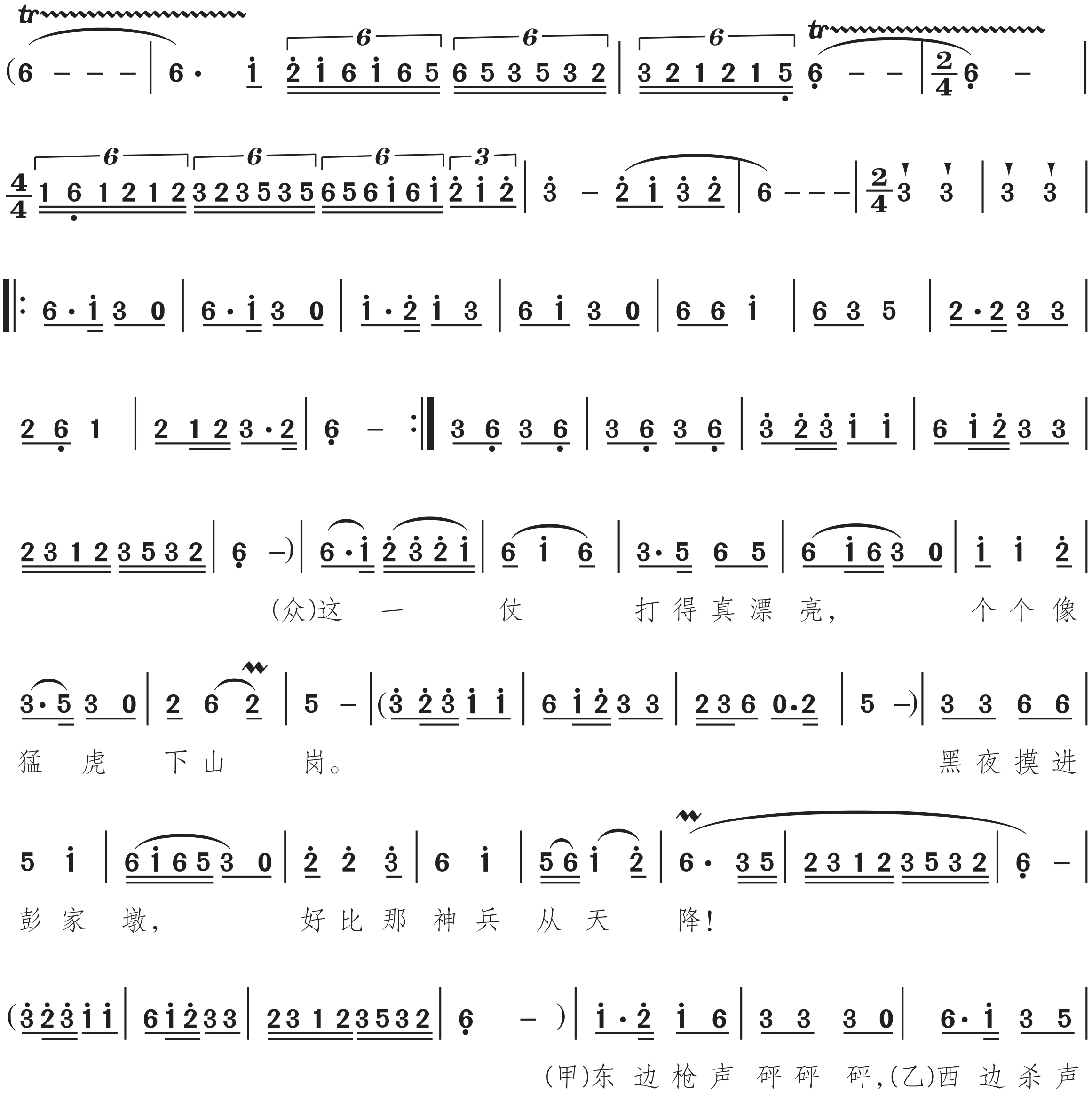
这一仗打得真漂亮

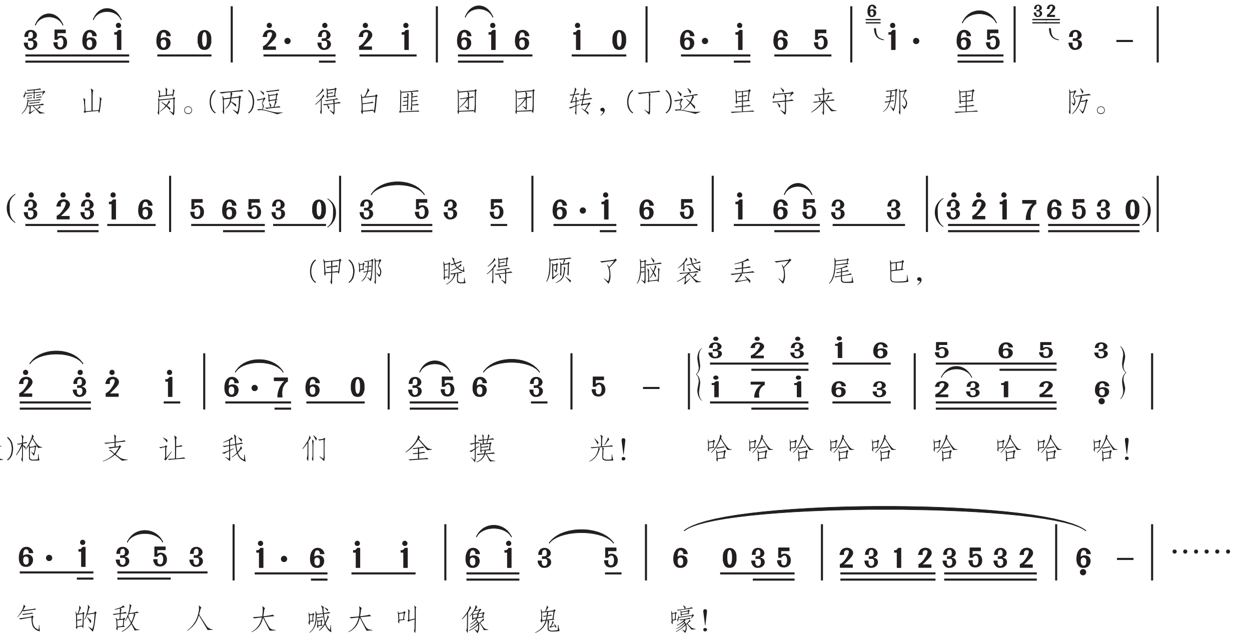
（歌剧《洪湖赤卫队》选段）

梅少山　张敬安
杨会召　欧阳谦叔 词
张敬安　欧阳谦叔 曲

1=D $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

自由、诙谐地





《这一仗打得真漂亮》是一首充满风趣、洋溢着乐观主义精神的诙谐歌曲。该唱段出现在歌剧《洪湖赤卫队》第三场，由赤卫队员们演唱。

歌曲为二段体结构，羽调式，旋律轻松活泼，具有说唱音乐的风格特点，无情地嘲笑了白匪军贪生怕死、外强中干的丑恶本性，描述了赤卫队员神出鬼没、奇袭白匪军，激发了革命者的志气，削弱了敌人的威风。

洪湖赤卫队　歌剧剧照

表演：湖北省歌剧舞剧院　首映：1958 年

思考评价

1958 年，歌剧《洪湖赤卫队》由湖北省歌剧团创作完成。1959 年 10 月，歌剧《洪湖赤卫队》首次进京演出，一炮而红，歌曲《洪湖水浪打浪》迅速传遍祖国的大江南北。1961 年，北京电影制片厂将该剧搬上银幕。2012 年，国家大剧院再次推出歌剧《洪湖赤卫队》，将湖北省荆州花鼓民间小调加以西方歌剧音乐的交响化表现，气势恢宏，特色鲜明，充满魅力。

比较欣赏中国红色经典歌剧《洪湖赤卫队》1958 年和 2012 年的两个版本，说说中国歌剧在借鉴西方音乐戏剧的基础上进行了怎样的传承与发展。

洪湖赤卫队　歌剧剧照

表演：湖北省歌剧舞剧院　首映：1958 年

拓展研究

1. 中国歌剧从摸索阶段到初级阶段，再到形成具有中国特色的民族新歌剧，经历了半个多世纪。除了《洪湖赤卫队》，你还能介绍一些其他作品吗？这些作品对音乐戏剧表演的传承、借鉴和发展又表现在哪些方面？

晨钟　歌剧剧照

编剧：姚远

白毛女　歌剧海报

延安鲁迅艺术学院集体创作

江姐　歌剧海报

编剧：阎肃

2. 自古以来，中国都是一个极具包容性的国度。无论是艺术还是其他领域，中国都在兼容并蓄中开拓民族特色，不断发展进步。你还能列举哪些案例？和同学分享。

歌剧院

第二课　歌情乐韵　多元表达

音乐是音乐戏剧的灵魂，是贯彻故事始终的线索，是语言和肢体表达的音乐戏剧助燃剂，是一部剧的标志。

范例赏析

民族个性

刘三姐　民族歌剧剧照

表演：中国歌剧舞剧院　首演：2018 年

2018 年，民族歌剧《刘三姐》正式登上国家大剧院的舞台。该剧是在 1959 年版广西彩调剧《刘三姐》、1960 年版广西歌舞剧《刘三姐》及 1961 年版音乐故事影片《刘三姐》的基础上改编而成的。民族歌剧《刘三姐》以诗情画意的山色水影，讲述壮族姑娘刘三姐与阿牛哥的爱情故事。

新版民族歌剧《刘三姐》在壮族民歌的基础上，根据原有调性，将一首首民歌展开成咏叹调，尊重歌剧艺术的表达方式，音乐贯穿始终。

《盘歌》选自民族歌剧《刘三姐》的第二场，是刘三姐和男女青年在茶山采茶时，边劳动、边盘歌时唱的山歌。民族盘歌是一种古老的对歌方式，流行于四川北部和陕西南部一带，一般以问答的方式对唱。

这首山歌采用了领唱与合唱的形式，表达了劳动人民爱自然、爱唱歌的美好的情怀。

盘　歌

（民族歌剧《刘三姐》选段）

时代融合

音乐剧《悲惨世界》的故事以 1832 年巴黎共和党人起义为背景，讲述主人公冉·阿让在多年前遭判重刑，假释后计划重新做人、改变社会，但遇上种种困难的艰辛历程。该剧根据法国作家维克多·雨果的同名小说改编而成。音乐方面，贯穿性的主题非常清晰，结构上有很强的连续性和发展性。

悲惨世界　音乐剧海报

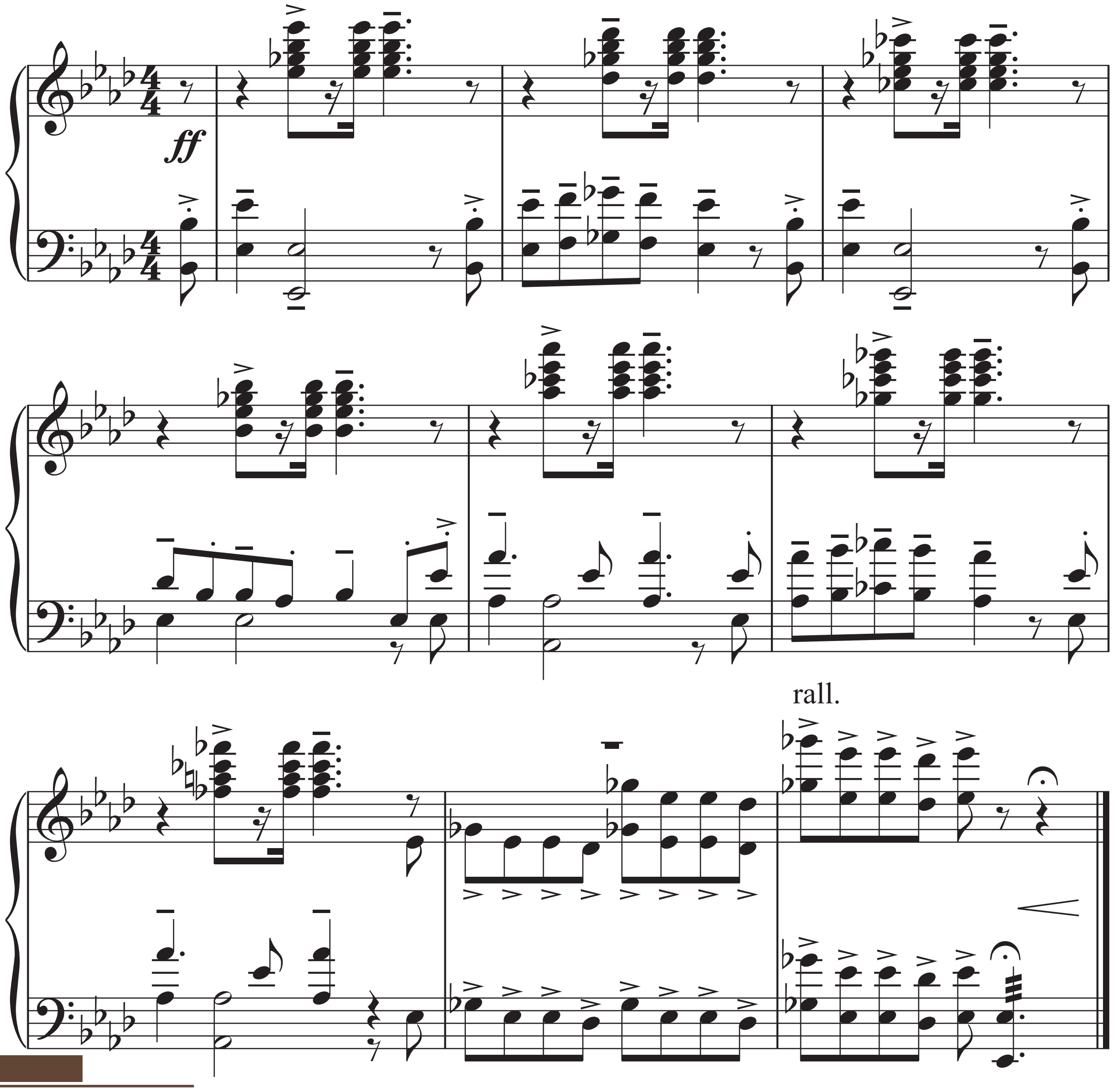
作曲：克劳德－米歇尔·勋伯格（Arnold Schoenberg，法国）
　　　阿兰·鲍伯利（Alain Boublil，法国）

《序曲》（《Prologue》）以管弦乐齐奏的恢宏气势、四度跳进的旋律勾画出悲惨宏大的时代和革命动机。序曲中包含多个全剧重要音乐主题，最显而易见的是剧中合唱歌曲《天可怜见》（《Look Down》）的主题。

序　　曲

Andante ♩ = 80-84

［法］勋伯格 鲍伯利 曲



感知理解

在音乐戏剧中，音乐是故事整体风格的体现，具有民族性和地域性，音乐表达有程式化，也有个性化，对故事戏剧性的发展具有推动作用。音乐戏剧中的音乐分为器乐和声乐两部分。歌剧常采用现场交响乐队伴奏，以古典音乐风格为主。而现代音乐剧则采用电声乐队、电子音乐、先期录音等现代音乐技术手段，风格上不拘一格，追求舞台听觉的震撼。

1. 歌剧中的器乐曲，包括序曲、前奏曲、幕间曲、情景音乐等。音乐剧通常会有一首主题歌曲，而这个主题歌曲的音乐主题常常以变化、发展、再现的方式出现在整个剧情中。

知识点击

序曲

亦称“开场音乐”，由管弦乐队演奏，早期用于等候观众进场。随着 18 世纪中后期的歌剧改革，序曲成为综合地叙述全剧发展的重要线索，奏出剧中代表主角的旋律，它仿佛是剧情的缩影。

音乐厅

2. 歌剧采用美声唱法。音乐剧唱法则结合美声唱法的发声方式和通俗流行的演唱风格。中国歌剧的唱法在民间演唱的基础上汲取美声唱法的技巧，体现中国韵味。常用的演唱形式有独唱（咏叹调、宣叙调）、重唱、合唱。

知识点击

咏叹调与宣叙调

咏叹调是一种配有伴奏的、以优美的旋律表现出演唱者感情的独唱曲，用于集中表现人物的内心活动。

宣叙调，又称朗诵调，以模仿和强调语言自然音调的一种歌唱形式，节奏比较自由。主要作用是推动剧情的发展和用于代替对白。

江姐　歌剧剧照

表演：中国人民解放军空军政治部文工团　首演：1964 年

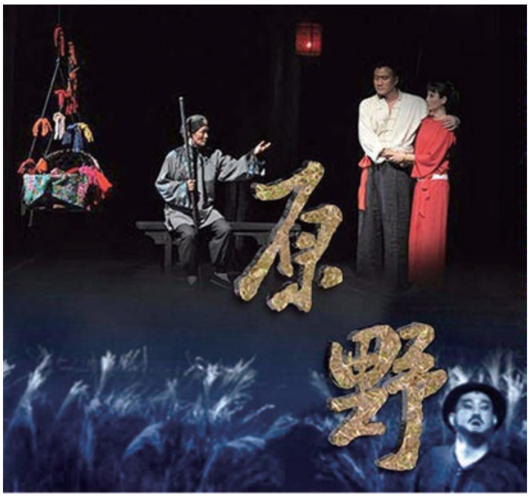
费加罗的婚礼　歌剧剧照

作曲：莫扎特（奥地利）

体验活动

1. 四幕歌剧《原野》根据曹禺（1910—1996）的同名话剧改编，是第一部在国外舞台上演的中国歌剧。

请欣赏歌剧《原野》的序曲，尝试根据音乐的旋律、节奏、音色、风格、结构等描述该歌剧故事的大概风貌。



原野　歌剧海报

作曲：金湘　编剧：万方　首演：1987 年

2. 以《盘歌》为例，进行歌曲的创意表达。

（1）学唱歌曲《盘歌》，理解《盘歌》“一领众和”的演唱形式，体会“对歌”在旋律、节奏和歌词内容上的形式特点。

（2）分组，自拟主题，创设情境，创编歌词。在原有旋律的基础上，尝试用各种不同的歌唱方式（歌剧唱法、音乐剧唱法、中国民族歌剧唱法）进行歌曲的创意表达，再分工进行排演。

（3）将创编的作品与同学进行交流。

活动记录			
主题（自拟）	导演	音乐（歌词）编导	表演

印象·刘三姐　山水实景演出

导演：张艺谋、王潮歌、樊跃

思考评价

1. 欣赏比较音乐剧《悲惨世界》和音乐剧《巴黎圣母院》的序曲，说说它们在音乐表达方式上的异同，并尝试说明音乐的旋律、节奏、音色、风格、结构等表现手法与时代性、民族性和故事性本身的特殊性之间的关系。

巴黎圣母院　音乐剧海报

编剧：维克多·雨果

悲惨世界　音乐剧海报

作曲：克劳德－米歇尔·勋伯格、阿兰·鲍伯利

伤逝　歌剧剧照

作曲：施光南

费加罗的婚礼（重唱片段）　歌剧剧照

作曲：莫扎特

2. 欣赏比较以下五个片段，说说这些片段歌唱表达的异同点，并尝试说明歌唱形式的不同与形象塑造、情感表达和主题呈现之间的关系。

	独唱《我是谁》（选自音乐剧《悲惨世界》）	二重唱《紫藤花》（选自歌剧《伤逝》）	三重唱《美人》（选自音乐剧《巴黎圣母院》）	七重唱《哦！我正直高贵的伯爵啊》（选自歌剧《费加罗的婚礼》）	合唱《天可怜见》（选自音乐剧《悲惨世界》）
形象塑造					
情感表达					
主题呈现					

拓展研究

2009年，音乐剧《摇滚莫扎特》在法国巴黎首演，引起巨大轰动。该剧讲述了音乐天才莫扎特勇于追求音乐梦想的故事，被誉为是“对整个音乐剧界的一次真正革命”。

摇滚莫扎特　音乐剧海报

导演：奥利维埃·达昂（Olivier Dahan，法国）

全剧共分两幕，时长150分钟。音乐结合了莫扎特的古典音乐作品和原创摇滚乐，光怪陆离的摇滚舞台展现莫扎特在闯荡音乐界时面临的机遇、诱惑、嫉妒和种种艰辛。剧中，欧洲宫廷的华美舞台融合现代的表现手法，经典巴洛克风格与张扬的摇滚乐混搭，用全新的演绎将一代音乐大师的不羁才华展现得淋漓尽致。该剧在编舞上非常现代，穿古典服装的舞者们表演了芭蕾、爵士、现代舞等多个舞蹈种类。

如果你也对这部作品感兴趣，请一起来欣赏，感受一下这部年轻的音乐剧在形象塑造、情感表达和主题呈现中的多元的音乐表达。

阿依达　歌剧剧照

作曲：威尔第（意大利）

巴黎圣母院　音乐剧剧照

作曲：理查德·科西昂特（Kichard Cocciante，意大利）　首演：1998 年

第三课　视觉营造　虚实互补

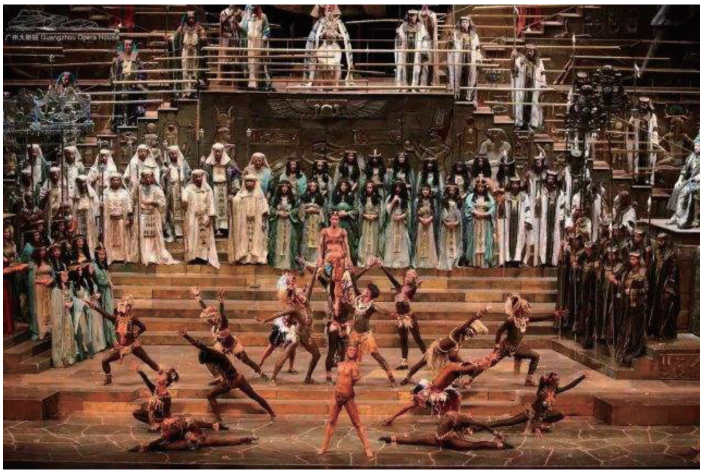
舞蹈、舞美是音乐戏剧舞台上的视觉表现，是形象塑造、情感渲染、场景意境、舞台“虚”与“实”艺术的重要表达。

范例赏析

古典与现代

歌剧《阿依达》是意大利作曲家威尔第于 1870 年创作的一部四幕歌剧。“写实”的舞美设计还原了约三千年前气势恢宏的古埃及法老王时代。

第二幕终曲《光荣的埃及》是全剧中最为华贵、美丽的场面。盛大的游行活动，不仅有得胜归来的埃及军队参加，还有埃塞俄比亚的战俘，参战的大象、骏马等。这些场景完美地渲染了《凯旋大合唱》的雄浑有力、庄严华贵。



阿依达　歌剧剧照

作曲：威尔第（意大利）

写实与抽象

音乐剧《巴黎圣母院》改编自法国作家维克多·雨果的同名著作，采用现代音乐（电子音乐）伴奏，现代舞的表演形式，“现代派”美术理念下的舞美设计，讲述在中世纪的巴黎圣母院，一名吉卜赛少女爱丝梅拉达和圣母院中驼背敲钟人卡西莫多的爱情故事。该剧于 1998 年在巴黎首演，因符合现代人的审美情趣，令人赏心悦目、回味无穷。

巴黎圣母院　音乐剧剧照

作曲：理查德·科西昂特　首演：1998 年

音乐剧《巴黎圣母院》全场背景是一堵硕大无比的墙，浅浮雕的岩石纹理在富有表情的灯光下不断变化着。这堵墙，是墙，又不仅仅是墙。

第二幕《囚笼之鸟》，在舞台巨型牢笼中，爱丝梅拉达渴望卡西莫多能够解救她。而与此同时，卡西莫多坐在有石兽的巨柱上缓缓向舞台中央移动，正为寻找不到爱丝梅拉达而着急。在舞台上，不同时空的汇聚，产生了隔空对话、虚实互补的艺术效果。

知识点击

现代舞

20 世纪初在西方兴起的一种与古典芭蕾相对立的舞蹈派别。其主要美学观点是反对古典芭蕾因循守旧、脱离现实生活和单纯追求技巧的形式主义倾向。

知识点击

现代派美术

20 世纪初，西方发展起来的现代美术流派，有野兽主义、立体主义、未来主义、达达主义、表现主义、超现实主义、抽象主义、波普艺术等。

感知理解

1. 舞蹈是人物形象、情感抒发、故事发展的戏剧性外化和延展。

传统歌剧常采用歌舞分离的表演形式，且多采用芭蕾。百老汇音乐剧则开始讲求歌舞并重。舞蹈结合爵士、踢踏、现代舞，甚至杂技等多元的肢体表达。

芝加哥　音乐剧剧照

作曲：约翰·肯德尔（John Kander，美国）

狮子王　音乐剧剧照

编剧：罗杰·艾勒斯（Roger Allers，美国），罗伯·明可夫（Rob Minkoff，美国）

原野　歌剧剧照

编剧：曹禺

2. 舞台美术设计，包括服装、化妆、道具、灯光、布景等。其根据剧本内容和演出要求，在统一的艺术构思中采用丰富的造型艺术手段，在舞台上创设情境、塑造形象、渲染气氛。

舞台美术设计

战马　舞台剧剧照

玛蒂尔达　音乐剧剧照

作曲：蒂姆·明钦（Tim Minchin，澳大利亚）

舞台美术设计

体验活动

1. 根据表格中的提示，比较欣赏《巴黎圣母院》中的两个舞蹈片段，尝试完成学习单，并尝试根据歌曲片段进行即兴舞蹈表演。

片段	类型与特性动作（速度、力度、造型）	情感与主题
愚人庆典（La Fe des fous）		
奇迹之殿（La Cour des miracles）		

巴黎圣母院　音乐剧剧照

作曲：理查德·科西昂特　首演：1998 年

2. 借鉴《阿依达》或《巴黎圣母院》的舞美设计，以“校园”“家”等为主题分组创设一个场景。

（1）分组确定主题，分工进行设计。

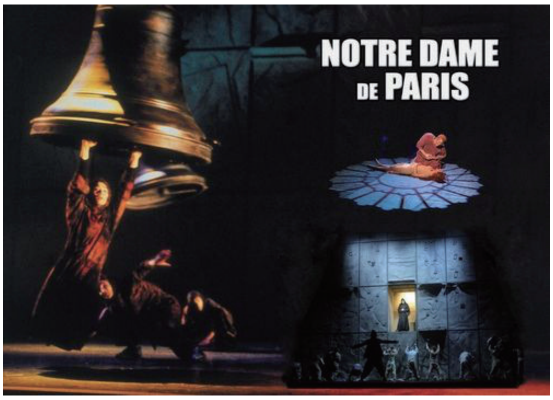
（2）以 PPT 汇报的形式，与同学进行交流。

（3）创设的场景以照片形式存档。

活动记录				
主题（自拟）	导演	灯光	服装	道具

阿依达　歌剧剧照

作曲：威尔第（意大利）



巴黎圣母院　音乐剧剧照

作曲：理查德·科西昂特　首演：1998 年

思考评价

你如何理解音乐剧《巴黎圣母院》中关于人性道德的主题？从舞蹈和舞美两个方面分析音乐剧《巴黎圣母院》中《生命摆荡》《撕裂》《钟鸣》三个片段，谈谈舞蹈和舞美在塑造人物形象、表达情感、发展剧情、渲染气氛中的作用。

巴黎圣母院　音乐剧剧照

作曲：理查德·科西昂特　首演：1998 年

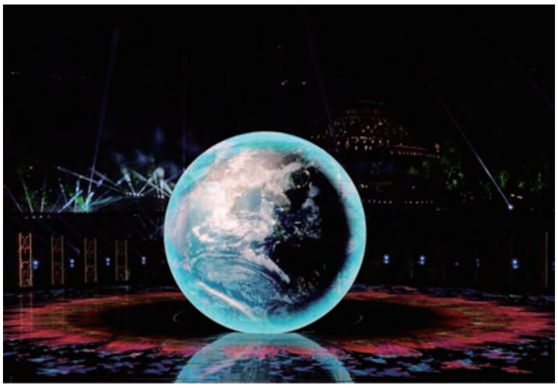
拓展研究

1. 歌剧《阿依达》采用“写实”的艺术表达，在舞台上运用巨型金字塔和狮身人面像的布景，再现气势恢宏的古埃及法老王时代。除了布景，你是否也关注到这部歌剧在服饰上的写实，如埃及公主的头冠、法老王的权杖等，这些元素的原型是什么？研究古埃及服饰，尝试设计一套戏服。

2. 音乐剧《巴黎圣母院》采用“现代派”的艺术表达，舞台上巨大的墙、移动石柱与石兽、几何灯光投影等，既有情感的烘托，也有场景的指代，“虚”“实”互补。尤其是几何灯光投影的应用非常巧妙，用虚拟且颜色多变的灯光，生动地表现出哥特式教堂建筑中的巨型彩色玻璃窗，解决了玻璃在舞台上不宜做道具的问题。如果你是舞台设计师，你会如何设计哥特式教堂的巨型彩色玻璃窗？说说你的想法。

3. 灯光在舞台表演中的作用越来越重要。灯光秀更是一种将声光电相结合的艺术。这是一种从综合舞台表演中孕育出来的新的艺术形式。如果你对灯光艺术感兴趣，不妨去看看城市各处的灯光秀。

观看以城市为背景，以建筑或水景为幕布的灯光秀，感受美轮美奂的视觉效果，并思考灯光与城市的关系。


灯光秀

灯光秀

2016 年中国杭州 G20 峰会文艺演出

东方明珠广播电视塔

印象·刘三姐　山水实景演出

导演：张艺谋、王潮歌、樊跃

第四课　精彩舞台　情境交融

随着时代的发展，人们不断探索故事、音乐、舞蹈、舞美，在讲好故事的同时，也满足了日益增长的视听需求。

范例赏析

实景表达

《印象·刘三姐》是我国第一部山水实景演出，由导演张艺谋、王潮歌、樊跃，编剧梅帅元等主创，是张艺谋“印象”系列的开端。

虽然《印象·刘三姐》讲述的还是广西壮族民间传说中的歌仙——刘三姐，但艺术表现更为大胆。广袤无际的天穹，十二座背景山峰，方圆两公里的漓江水域构成迄今为止世界上最大的山水剧场。导演启用了国内最大规模的环境艺术灯光工程，独特的烟雾效果工程及隐藏式的音响展现“红色、绿色、蓝色、金色、银色”五大主题色彩系列，将山水胜地、民族风情、漓江渔火、刘三姐的山歌等元素创新组合。音乐上，在保留原有民间曲调的基础上加入通俗元素，新编或改编不少新的动听的歌曲，如《世上哪有树缠藤》《蝶恋花》等。

《印象·刘三姐》结合桂林山水与民俗风情，展现天人合一的境界。音乐更优美动人，画面更震撼，故事更感人至深，观赏体验更为生动。

印象·刘三姐　山水实景演出

浸润体验

浸润音乐剧《不眠之夜》（Sleep No More），故事取自威廉·莎士比亚（William Shakespeare，1564—1616）四大悲剧之一《麦克白》。

该剧打破了观众席和舞台的界限，在一个大的空间内隔断布置故事情节所需要的不同场景，观众与演员近在咫尺，并且可以跟着演员随剧情发展穿梭于不同场景，体验独一无二的人物情感和故事线条。

这部剧也真正做到了“一千个人眼里有一千个哈姆雷特”。

不眠之夜　音乐剧剧照

编剧：威廉·莎士比亚（英国）

感知理解

“情境”是指在一定时间内各种情况相对的或结合的境况。戏剧情境是构成戏剧作品的要素之一，是戏剧中用以表现主题的情节及境况。音乐戏剧则是在情境创设中进行的音乐表演。

1. 实景演出是中国旅游业向人文旅游、文化旅游转型的特殊产物，是中国人的独创。实景演出以当地文化、民俗为主要内容，以真山真水为演出舞台，融合了演艺界、商业界大师为创作团队的独特的文化模式。

印象·刘三姐　山水实景演出

2.“浸润式戏剧”（Immersive Theatre）是近年来在国际上十分流行的一种戏剧样式。这一概念起源于英国，它打破了传统戏剧演员在台上表演，观众坐在台下的观演方式。“浸润”顾名思义是让观众完全置身于设定的戏剧环境中，演员也可以在表演空间中移动。

狮子王　音乐剧剧照

编剧：罗杰·艾勒斯、罗伯·明可夫

“融入观众”这一点并非新概念，欧美戏剧界作为创新探索的先锋势力早已对此做过各类尝试。如在早期《猫》《狮子王》等主流音乐剧中演员饰演的动物角色在观众席中来回参与互动，而以《不眠之夜》为代表的浸润式戏剧的出现，更是将融入观众这一点做到了极致。

模拟真实环境的空间设计、主动体验、互动性、多感官体验，是浸润式戏剧的主要特点。

体验活动

请结合当下热点问题、校园生活、民族节庆等，设计一个主题，并围绕这个主题创编音乐剧短剧（12 分钟以内）。

1. 分组进行剧本、音乐、舞蹈、舞美的创编，并分配任务进行排演。

2. 选择一个实景，在这个实景中根据主题需求进行场景布置，并在设计的场景中进行音乐的表演。

3. 将排演好的表演拍摄成录像，开展音乐短剧展演评选活动。

活动记录

剧名（自拟）	导演	剧本	音乐	舞蹈	舞美

创编提示：

可参考两部作品——《寻找声音的耳朵》《歌舞青春》（High School Musical），这两部作品都是以校园生活为题材的音乐剧。

中国原创音乐剧《寻找声音的耳朵》改编自同名电影。这部电影是首部登上柏林影展的国产儿童片，而这部音乐剧则是一部神奇的音乐剧，整场演出，孩子们充满欢笑和感动，而家长却忍不住心痛。这部音乐剧切入时代痛点、社会痛点和每一位家长的痛点，“停下来，去倾听，去反省”……

寻找声音的耳朵　音乐剧剧照

编剧：张忱婷、马红雷　首演：2012 年

一江清水向东流　歌剧剧照

编剧：冯必烈　冯柏铭

歌剧《一江清水向东流》是以长江生态文明建设为主题的民族歌剧。该剧将视角聚焦国家治理、美丽中国，结合重庆守望长江的实际，将“山水之城　美丽之地”进行了艺术演绎。

思考评价

歌舞片兴起于 20 世纪 20 年代末的美国好莱坞。歌舞片是由大量歌唱和舞蹈形式组成的故事影片。早期歌舞片多为轻松优美、娱乐性强的舞台艺术片。歌舞片大多是由歌剧演出纪录或根据歌剧改编而成的，歌唱演员担任主要角色，依靠歌唱刻画人物、展开情节。

《爱乐之城》是一部喜剧歌舞片。该片讲述一位爵士乐钢琴家与一名怀揣梦想的女演员之间的爱情故事。在影片的最后，特有的蒙太奇手段为观众展现了女主角脑海中一幕幕幻想与回忆的美好交织。而这些场景并不是生活场面，而是多个变化的舞台表演场景。对此，你能谈谈自己的理解和看法吗？

爱乐之城　电影剧照

导演：达米恩·查泽雷（Damien Chazelle，美国）　首映：2016 年

爱乐之城　电影剧照

导演：达米恩·查泽雷　首映：2016 年

拓展研究

1. 上海朱家角课植园推出的实景园林版昆曲《牡丹亭》，还原中国古代“客至乐具，豪门清韵”的待客之本，以实景、实情呈现明代戏曲家汤显祖的巨作《牡丹亭》。主创团队摒弃繁复的剧场式呈现，抛开现代的镜框式舞台，将牡丹之亭还于园林，也还给了汤显祖一个最真实、最纯粹的牡丹之梦。

牡丹亭　实景园林版昆曲

编剧：汤显祖

水乐堂实景

2. 同在朱家角的另一处——水乐堂，上演的则是另一种风格的情景表演《水乐堂——天顶上的一滴水》。水乐堂，闹中取静；建筑、流水、禅寺、音乐完美组合在一起。水从河上流到屋里，观众围坐的一池水面就是水乐堂的舞台。在江南古镇的这座老宅里，观众听到天顶上的一滴水引出禅声与约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，看到水摇滚与弦乐四重奏的撞击，还有琵琶的轮音与人声的吟唱……水乐堂里，音乐是看得见的，而建筑也是可以演奏的乐器。

请前往参观或欣赏表演视频，尝试感受其场景与音乐表达。

水乐堂——天顶上的一滴水　演出照片

作曲：谭盾

后　记

《普通高中教科书·艺术》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》编写。全套教材包括《艺术与生活》《艺术与文化(上册、下册)》《艺术与科学》四册必修,《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》五册选择性必修。

教材紧扣课标中艺术学科的核心素养——艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解,精选有益于“立德树人”的优秀艺术作品,引导学生在感知、赏析的基础上,进行创造性的体验表达,培养艺术创作的工匠精神,并通过拓展研究,对艺术作品和实践过程进行审美品评和文化理解。

在编写过程中,上海市综合艺术教育教学研究基地(上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地)及基地所在单位上海戏剧学院等单位给予了大力支持。严斌鑫、黄慧、周秋艳、饶昊鹏、陈婷、朱志钰、孙伟、于翔、李燕、赵群、王柱人、秦子然、胡斌、刘帆、刘宁、孙伯翰、王苏、易蕾、翟世航、沈一梵、李星陶、付子萱、赵蕊、常慧娟等提供了大量资料。感谢上海教育出版社编辑团队的辛勤工作;感谢各位专家、学者在本套教材编写过程中不吝赐教。对本教材直接或间接引用的文献资料作者,在此一并表示最真挚的谢忱。

限于编写者的水平,也由于新编教材尚缺乏教学实践的检验,不妥及疏漏之处在所难免,恳请广大师生及读者指正。

编者

2020年6月

YI SHU

普通高中教科书

艺术

选择性必修 2

音乐情境表演

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0691-3

9 787572 006913 >

定　价：　14.90元